

普通高中
课程标准实验教科书

美术鉴赏

FINE ARTS APPRECIATION

经全国中小学教材审定委员会二〇〇四年初审通过

普通高中课程标准实验教科书

普通高中课程标准实验教科书

美术

美术鉴赏

人民美术出版社

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学们：

你们手中的这本教科书采用绿色印刷标准印制，在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从2013年秋季学期起，北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照国家环境标准（HJ2503-2011）《环境标志产品技术要求印刷 第一部分：平版印刷》，绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料，生产过程注重节能减排，印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来，支持绿色印刷，选择绿色印刷产品，共同关爱环境，一起健康成长！
北京市绿色印刷工程

ISBN 978-7-102-04560-3

9 787102 045603 >

定价：13.60 元

人民美术出版社

审批号：京发改规 [2016] 13 号 全国价格举报电话：12358

绿色印刷产品

目 录

C O N T E N T S

四飞天 敦煌莫高窟第320窟龕顶壁画(唐)

培养审美的眼睛	第1课	美术鉴赏及其意义	2
艺术家是如何进行表达的?	第2课	美术作品的艺术语言	7
如实地再现客观世界	第3课	走进具象艺术	12
对客观世界的主观表达	第4课	走进意象艺术	18
美术作品可以什么都不像吗?	第5课	走进抽象艺术	23
漂亮是美术鉴赏的标准吗?	第6课	艺术美和形式美	28
是什么使美术作品如此的千姿百态?	第7课	分析理解美术作品的创作意图	34
所有的美术作品都一样重要吗?	第8课	美术作品的意义与价值判断	40
形神兼备 迁想妙得	第9课	中国古代绘画撷英	46
人类生活的真实再现	第10课	外国古代绘画撷英	57
感受中国古代恢宏的雕塑群	第11课	中国古代陵墓雕塑和宗教雕塑	63
理想与现实的凝结	第12课	外国雕塑撷英	69
新艺术的实验	第13课	西方现代艺术	74
百花齐放 推陈出新	第14课	中国现代美术	79
民族文化的瑰宝	第15课	辉煌的中国古代工艺美术	85
美在民间永不朽	第16课	中国民间美术	92
用心体味建筑之美	第17课	探寻建筑艺术的特点	98
凝固的音乐	第18课	漫步中外建筑艺术	104
不到园林怎知春色如许?	第19课	漫步中外园林艺术	110
关注当今城市建设	第20课	城市建设开发与古建筑的保护	116

主 编：常锐伦
副 主 编：欧京海
分册主编：常锐伦
分册副主编：高天民 吕 舟
编写人员：史晨喧 宋红雨
吴明娣 苏 滨
李广南
责任编辑：欧京海 王振华
邹依庆
设计制作：邹依庆
责任校对：江金照
责任印制：胡雨竹

出版说明：

为了将《普通高中美术课程标准》转化为课堂教学可具体实施的内容与目标，教材按课标的5个系列9个模块所规定的框架进行编写，它体现了课标的精神和理念。

为了适应选学，本教材以模块内容的学习程序和所要解决的问题序列，设计各册的内容结构与课题。对课题学习不规定课时，以便师生能自主地进行调控。

内容设计以探究问题为线索展现学习过程与学习方法，以问题链、问题串结构课程内容，通过一个个由浅入深的问题，从感性层面进入理论层面，使同学们易于接受并能主动地学习。围绕教学内容和目标，教材设置了“思考与讨论”“艺术实践”“自我评价”以及“知识窗”等小栏目。这有助于体现学习方法和学习过程，更可以起到强化对学习内容的理解和对学习目标认识的作用。尤其“自我评价”可以使同学们养成对学习的反思和自我评价的习惯。

我们精选高中生应该掌握的基础知识与基本技能来构架教学内容，使之体现基础性。各册范围的选择注重艺术风格与表现手法的多样性，从而开拓同学们的视野，激发创新精神，养成对世界多元文化的尊重。

本教材的编写，得到了首都师范大学、清华大学美术学院、清华大学建筑学院、中央美术学院、中国美术学院、华中师范大学、北京服装学院、南京艺术学院、南京工程学院等单位给予的多方面支持和帮助。在此，表示诚挚的谢意。

阿尔诺芬尼夫妇像(油画, 1434年)扬·凡·埃克(尼德兰)

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
美术

人民美术出版社 合编
北京教育科学出版社
人民美术出版社出版
(北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编: 100022)
北京盛通印刷股份有限公司印装
全国新华书店发行
2009年5月第2版 2019年11月第14次印刷
开本: 880毫米×1230毫米 1/16 印张: 7.5
ISBN 978-7-102-04560-3
定价: 13.60元
京发改规[2016]13号
如遇质量问题请与本社教材出版发行部联系
电话: (010) 67517602

导 言

艺术家的创作灵感来自于生活，他们的创作与当时的政治、经济、宗教、文化、科技等社会背景密切相关，同时又和艺术家本人的身世、个性、世界观、艺术观、创作激情、潜意识等密不可分，这些就如同基因一样被带入作品的每一块色彩与笔触之中。因此，展现在我们面前的美术作品，不仅是由物质材料构成的可视形象的艺术世界，而且还散发着这些“基因”的信息，它是人类文化的造型载体，是时代精神的文化结晶，对美术作品的鉴赏关系到人的生活品质的提高。

怎样才能提高美术鉴赏能力呢？一是增加美术鉴赏的基础知识，了解各门类艺术的艺术特点及其不同流派的艺术语言，才能与之交流与对话，进而知道怎样从感性入手进行形式分析，理解作者的表达意图，并对作品进行价值判断。二是多鉴赏经典的美术作品。优秀作品看得多，知道得就多，鉴赏时对于美术作品的分析、理解、甄别、评价等思维活动就会比较快、比较准确。尤其对被奉为经典的各时期大家代表作品，知其好在哪里，艺术价值何在，是高中学生应具备的文化素养。本书1~8课、9~20课就是分别从以上两个方面来编写的。让我们一起走进绚丽多姿的美术世界吧！

1

培养审美的眼睛 美术鉴赏及其意义

当我们走进美术馆或博物馆参观时，面对琳琅满目、风格各异的艺术作品可能会产生这样的疑问：哪些是好的作品，哪些是一般的作品？艺术家为什么要以这样的方法而不是别的方法来创作这些作品？作者想告诉我们的是什么？哪些作品是“有意义”的，或者怎么才能判断艺术作品的意义？甚至我们面对一些名作也会产生疑问：它为什么会这么“有名”？尤其面对日新月异的当代艺术，我们可能还会进一步提问：这是艺术吗？“艺术”又是什么？

实际上，这些疑问的产生就已经涉及到了艺术的鉴赏问题，因为提问正是鉴赏的开始，通过一个个问题的解决，才能最终完成对艺术作品的鉴赏。

天安门

照夜白
中国画
韩幹
(唐)

少女像
木雕
1962年
刘焕章

捣练图（中国画，局部）张萱（唐）

一、什么是艺术鉴赏？

当我们置身于天安门广场的时候，都会不禁从内心升起一种崇高、壮丽和神圣的情感，这种情感不仅

来自天安门广场的布局、空间和周围的建筑，更来自于我们对天安门的认知、回忆和想象。表面上看，天安门只是一座古建筑，但从审美角

中国银行标志设计

燕平石经
局部
书法
(汉)

周恩来像
摄影
1975年
洛蒂
(意大利)

黄山日出

拾穗 (油画, 1857年) 米勒 (法国)

度说, 它已成为象征中国历史的一个审美符号。它经历了古代中国文明和近代中国的屈辱与奋起, 更见证了我国 20 多年来改革开放的巨大成就。可以说, 我们对我国历史的认识越深入, 从中获得的审美想象就越丰富。这个过程其实已蕴涵了艺术鉴赏的基本特征。

面对眼前这些作品, 我们发现它们在艺术形态和作品形式上它们有很大差异, 它们属于不同的艺术门类。各个门类艺术有自己的艺术特点和形式规范, 我们首先要将其分门别类, 按各自的艺术特点去鉴赏。《捣练图》和《拾穗》两幅作品都以妇女劳动为题材。前者画的是宫廷妇女捣练的场面, 给人以优雅平和、富有劳动节奏的美感; 《拾穗》画的则是三个贫穷妇女在麦地里急匆匆向前弯腰拾穗的情形, 看了不禁让人产生同情。

为什么两幅同是描绘妇女劳动

场面的绘画会给人不同的感受呢? 这就需要对作品产生的社会背景及画家本人加以考察, 才能理解画家的表现意图并对作品作出价值判断。《捣练图》是盛唐时期的作品, 从画

家张萱擅长仕女画来看, 此画是以欣赏妇女劳动之美展现捣练过程为目的的风俗画, 他一改古代风俗画以“孝子”“烈女”为题材的传统而表现现实生活, 这对中国绘画来说

萧景墓石辟邪 (南朝·梁)

海边的两个塔希提妇女
油画
1891年
高更
(法国)

掷铁饼者
雕塑
米隆
(古希腊)

山西五台县南禅寺建筑
(唐)

奔马 (中国画, 1951年) 徐悲鸿

根扎南国 (中国画, 1998年) 吴冠中

类、分析和判断到体验、想象和评价；美术鉴赏的目的是获得审美享受，并理解美术作品和美术现象；美术鉴赏的本质特征是综合的审美活动。总之，美术鉴赏就在于鉴古今、评优劣、定高下。首先要“鉴”然后才能“赏”。

所谓“鉴”，就是甄别、归类、分析、判断，具体地说，就是要弄明白一件美术作品的作者、创作年代、材料、手段（方法）、语言形式和内容等直接呈现给我们的东西，以及美术作品产生的社会、历史、文化背景等相关知识。所谓“赏”即欣赏，就是接受者把他通过鉴别获得的感受、体验、联想等与个人经验相结合，进行综合的审美判断和审美评价。例如，直观地看，梁楷的《太白行吟图》、徐悲鸿的《奔马》和吴冠中的《根扎南国》都是中国画，但通过对

太白行吟图 (中国画, 局部) 梁楷 (宋)

是有积极意义的贡献。而《拾穗》是19世纪法国画家米勒所画，当时法国正处在贫富差距加大、阶级矛盾尖锐的时期，米勒居住于农村，亲身参加田间劳动，深知农民的贫穷与艰辛，他是站在同情农村贫穷妇女的立场上来画《拾穗》的。背景是农场主小山般的麦垛，从而暗示出阶级的对立。两幅不同国度、不同艺术形式的作品，分别具有不同的艺术价值和社会价值。

由此可见，所谓美术鉴赏就是运用我们的视觉感知、视觉经验和相关知识对美术作品进行归类、分析、判断、体验、联想和评价，从而获得审美享受，它是一个综合的审美活动。美术鉴赏的对象是美术作品；美术鉴赏的过程是从感受、归

名家论述：

如果愿意欣赏艺术，你必须是一个有艺术修养的人。

——马克思

凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器。

——刘勰

秋瑾组画之一
木刻
1980年
王公懿

丁香花
水彩
1954年
萧淑芳

千年土地
翻了身
水粉画
1963年
董希文

其相关知识的查证得知，它们的内涵十分不同：梁楷表现的是中国古代文人的放浪情怀，徐悲鸿表现的是他的民族意识，而吴冠中则关注的主要是艺术的形式语言。所以，美术鉴赏是被动接受与主动参与的综合的审美活动。在美术鉴赏中，“鉴”是手段、是基础，“赏”才是目的，“鉴”是为“赏”服务的。因此，美术作品的直观和相关知识是美术鉴赏的基础，而鉴赏者的个人的创造性参与则是对美术作品的意义和价值的进一步深化和完善，二者相辅相成。这就要求鉴赏者必须首先具备美术的基本知识，识别美术的基本类别和一般表现方法，然后才能进行实质性的鉴赏活动。

中国奥运中心体育场设计方案

二、美术作品是如何分门别类的？

总体而言，美术作品都被归入“空间艺术”的范畴，或者是从“空间艺术”的角度来认识的。一方面，美术根据其艺术门类划分为绘画、雕塑、建筑、设计（工艺）、书法（篆刻）、摄影等六大类。在这六大类中又按照材料、题材、形制、功能等划分出不同的美术种类，如中国画、油画；历史画、风景画；浮雕、圆雕；建筑设计、环境设计；草书、篆书等。右面两张图都属于设计，但一个是家具设计一个是建筑设计，就是按照功能分类的。另一方面，人们又按照美术在形式语言上的不同特征划分出了以写实性客观再现为主的“具象艺术”、以写意性主观表现为主的“意象艺术”和以艺术语言的本体性表现为主的“抽象艺术”。

思考与讨论：

除了文中所说的分类方法，你还知道其他的美术分类方法吗？试着用别的分类法分析本课所选作品的类别。

红蓝椅（1918年）里特维特（荷兰）
设计者将原色（红、黄和蓝）用在彩绘的表面上，用黑色直线分割色块，使得这件作品在外形和结构上都具有创新性。

刘少奇主席在林区
油画
1964年
王德威

白蛇传
中国画
1956年
关良

色草
油画
1984年
吴大羽

三、美术鉴赏有什么意义？

我们进行美术鉴赏有什么意义呢，或者说我们为什么要学习美术鉴赏？我们知道，美术是社会存在的产物，因此它担负着社会功能的角色，美术的这种社会功能主要体现在三个方面，即认识功能、教育功能和审美功能。所谓认识功能，就是我们通过美术作品认识不同时代、不同民族、不同文化、不同社会制度的人们生活、历史、风俗、行为、器物、观念等，甚至认识包括我们自己在内的整个世界，这种认识既可以通过由美术作品中所表现出来的内容，也可以通过美术作品的形式本身来实现。例如库尔贝的《筛谷的妇女》、马蒂斯的《舞蹈》就为我们认识法国不同时代的审美状况提供了参照。所谓教育功能，主要是指美术作品的题材所表现出来的内容和主题对观众形成的思想和道德上的感染与影响，以培养人们在对待自然、社会、人生、他人以及自我判断上的积极的观念与热情，具体而言就是热爱祖国、热爱自

筛谷的妇女（油画，1854年）库尔贝（法国）

名家论述：

没有油画、雕塑、音乐、诗歌，以及各种自然美所引起的情感，人生的乐趣会失掉一半。
——赫伯特·斯宾塞

然、热爱生命、锐意进取。虽然美术作品的形式也具有教育的作用，但它更多的是与审美功能联系在一起。所谓审美功能，就是培养人们对美的事物、美的形式的辨别力、敏感性和感受力。人的这些能力是与人的知识和道德相联系的直觉能力，只有经过不断的训练，人的审美能力才能逐步得到提高，才能达到像德国哲学家海德格尔所说的那样，在世界上“诗意地栖居”。

学习活动：

1. 选取一件自己喜欢的美术名作，搜集资料并做出总结，谈谈自己的想法和感受。
2. 分组选取不同的美术名作，按照美术鉴赏的一般方法和过程进行尝试性鉴赏，最后由组长做出总结。

自我评价：美术鉴赏是怎么回事，我懂了吗？

2

美术家是如何进行表达的？

美术作品的艺术语言

出水芙蓉图
中国画
佚名
(宋)

色彩构图 A
油画
1920年
蒙德里安
(荷兰)

吴道子和李思训都是中国盛唐时期著名画家，但他们所画出来的画却很不一样。传说有一次，皇帝唐玄宗得知四川嘉陵江山水非常美，就派吴道子去写生。回来以后，唐玄宗想看看他的画稿。吴道子说，我没有画稿，嘉陵江山水都记在我心里了。唐玄宗很是不解，就命他在大同殿墙上当场作画。结果，吴道子只用了一天时间就把嘉陵江300里风光画出来了。唐玄宗把它与李思训用了数月时间画出的同题材的作品相比后感叹地说：“李思训数月之功，吴道子一日之迹，皆极其妙。”

今天我们已见不到他俩的原作了，但这个故事表明他们有着不同的风格，或者说他们对艺术语言的运用是不同的。

1954 (油画, 1954年) 克里福德·斯蒂尔 (美国)

一、什么是美术作品的艺术语言？

那么，什么是美术作品的艺术语言呢？先让我们一起来看看这样三件作品：顾闳中的中国画《韩熙载夜宴图》、梁楷的中国画《泼墨仙人》和克里福德·斯蒂尔的《1954》，我们仅凭直观就可以看出，这三件作品无论在艺术形象还是在绘画形式

上都有着很大的差异，显然它们在说着不同的话，表明艺术家使用了不同的艺术语言以表达不同的艺术思想和艺术意图。因此，美术所专门使用的、具有视觉传达功能的形象和形式就是美术作品的艺术语言，其特征就是具体性和形象性。广义

韩熙载夜宴图 (中国画, 局部) 顾闳中 (五代)

朝元图
壁画
局部
山西永乐宫
(元)

春山瑞松图轴
中国画
局部
米芾
(宋)

鱼鹰小舟
中国画
1961年
林风眠

地说，美术作品中参与作品表达的一切都具有语言的属性，而狭义的则是指美术的基本语言元素和语言手段两个方面。美术的基本语言元素就是点、线、面、色，任何美术种类的任何语言表达方式都是在这四个基本元素的基础上形成和演化开来的。同时，为了把语言元素组织和体现出来，美术又逐步形成了自己的语言表达手段：在西方绘画中就是明暗、空间、透视、构图、肌理等；在中国绘画中就是笔墨、章法、皴法等。它们作为美术语言特

泼墨仙人图（中国画）梁楷（宋）

维纳斯的诞生（油画，1485年）波提切利（意大利）

波提切利（约1445—1510年）是意大利文艺复兴盛期之前的代表人物之一，他的作品大都以近乎平涂的手法表现，给人以优雅、圣洁的美感。

搜尽奇峰打草稿（中国画，局部）石涛（清）

这幅作品主要是用点来塑造形象，它通过各种点的组合和堆积形成物体的体积感和空间感，给人以苍茫、混沌和原始的感觉。

殊的表达和实现手段也可以看成是语法规则，同样构成了美术作品艺术语言的一部分。上述三件作品就是因为运用了不同的语言而表现出不同的样子，分别代表了不同的美术类型。

《韩熙载夜宴图》中的人物和环境、道具令人感到真实、具体，和我们在现实中看到的客观世界很像，《泼墨仙人》就大为不同，看上去似乎是一个人，但又仅是迅疾、简洁的几大笔；而《1954》却连现实的一点影子也没有了，只剩下几块颜色了。这是怎么回事呢？原来，这三件作品其实就代表了三种不同的美术语言方式或美术类型。这就是：一、具象艺术；二、意象艺术；三、抽象艺术。

小考佩尔圣母
局部
油画
1505年
拉斐尔
(意大利)

诗琴演奏者
油画
1596年
卡拉瓦乔
(意大利)

枫丹白露森
林的黄昏
油画
1850年
卢梭
(法国)

二、美术家是如何运用艺术语言的？

不同的美术作品中，美术家运用艺术语言的方式是不同的。具象艺术的目的在于真实地再现现实。像《韩熙载夜宴图》这样的具象艺术作品采用的是线条和随类敷彩的表现方法。其他的中国美术作品，如《簪花仕女图》等也是如此。

但具象艺术还有其他的表现方法。法国画家达维特的油画《荷拉斯兄弟宣誓》就是另一番景象。它不是用线条来勾出轮廓，而是用明暗及其所形成的渐变关系来处理点、线、面以塑造形体，使之在空间中形成具有厚度和重量的体量感。明暗的渐变使形体产生

荷拉斯兄弟宣誓（油画，1784年）达维特（法国）

簪花仕女图（中国画，局部）周昉（唐）

早春（油画，1988年）苏天赐

记忆的永恒
油画
1931年
达利
(西班牙)

浦上生绿烟（中国画）石涛（清）

了向画面深处延伸的立体感，但这还不够，画家又用光线和色彩的冷暖变化进一步强化了空间深度的真实感，以使整个画面看上去更加真实。

意象艺术的语言方式就不同了。除了前面所说的梁楷的《泼墨仙人》外，马尔克的《蓝马》、齐白石的《虾》和杜尚的《走下楼梯的裸女》等都属于不同类型的意象艺术。所以意象艺术不以纯客观再现为目的，而是重在表达艺术家主观的精神世界，其中包括艺术家的感受、情感、观念和审美理想等，为此，艺术家常常采用变形、夸张、重组等手段。这种特

蓝马（油画，1911年）马尔克（德国）

虾（中国画，1946年）齐白石

这幅《虾》是齐白石晚年作品。区区数笔把虾的形态和特征表现得十分生动传神，再加上他独具个性与功力的书法、奇绝飘逸的金石印章，使得画面相得益彰，真可谓“笔愈简而气氛愈壮”。

走下楼梯的裸女（油画，1912年）杜尚（法国）

充满活力的至上主义
油画
1916年
马列维奇
(俄国)

无题
油画
1950年
德·库宁
(美国)

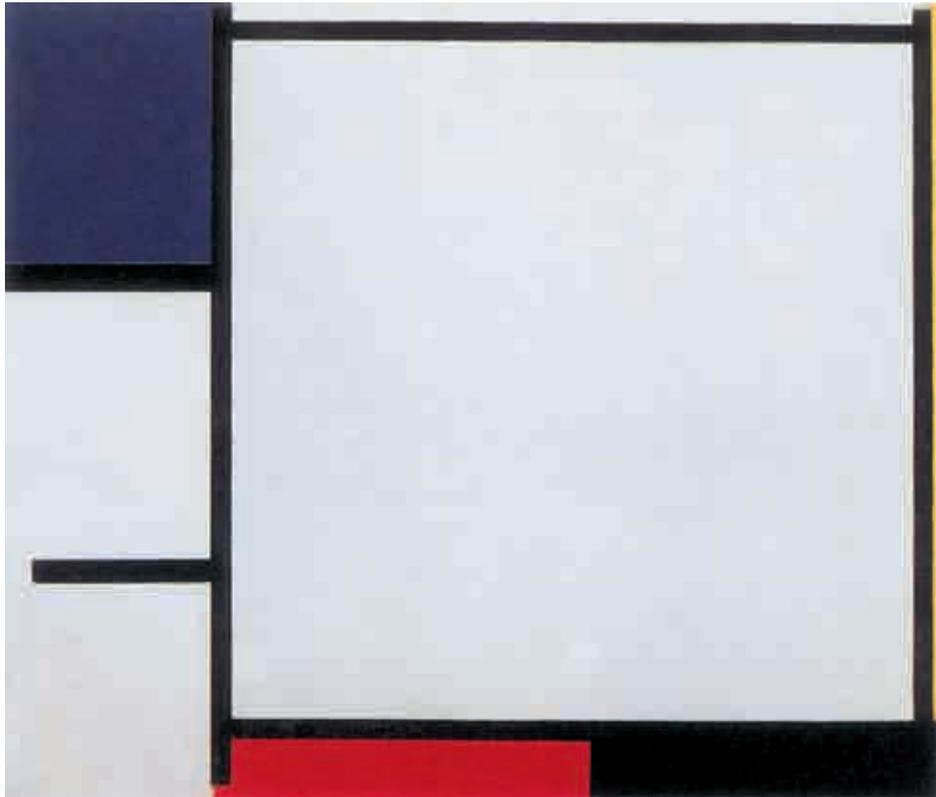

迎百农之门
油画
1984年
罗克伯恩
(美国)

点就使意象艺术成为一种介于具象艺术和抽象艺术之间的综合的艺术类型,或者说具有了两种艺术的特点。

抽象艺术主要是在20世纪才开始逐步形成的一种用美术的基本语言元素和语言手段进行独立创作的美术类型。抽象艺术又可分为两种,荷兰画家蒙德里安的《红、黑、黄、蓝构成》只是用线分割了块面,形成面与面之间的构成关系。它给人以冷静的感觉,所以这种以几何块面构成的作品人们称之为“冷抽象”或“理性抽象”。另一些画家则利用美术语言中的色彩和有变化的线条来创作。如库普卡的《牛顿色盘》(为两个色彩的赋格绘制的习作)就是

牛顿色盘(油画,1912年) 库普卡(捷克)

红、黑、黄、蓝构成(油画,1922年) 蒙德里安(荷兰)

思考与讨论:

你喜欢哪种类型的美术?分组说说具象艺术、意象艺术和抽象艺术在语言上的异同主要表现在哪里?说说你喜欢的理由?

这样,它给人以流动和变化的感觉,因此这种完全或主要用色彩和有变化的线条来创作的作品就被人们称为“热抽象”。

抽象艺术完全排除了现实形象的可辨性,而纯粹诉诸美术语言和手段本身,认为只有这样才能达到精神的纯粹和人类精神表达与沟通的自由。但这里要分清的是,尽管意象艺术甚至具象艺术中都存在着抽象的成分,但并不是抽象艺术。

学习活动:

尝试用不同的美术语言来构成具象艺术、意象艺术和抽象艺术等不同的美术形象,或用美术的基本语言传达不同的意图和情感。

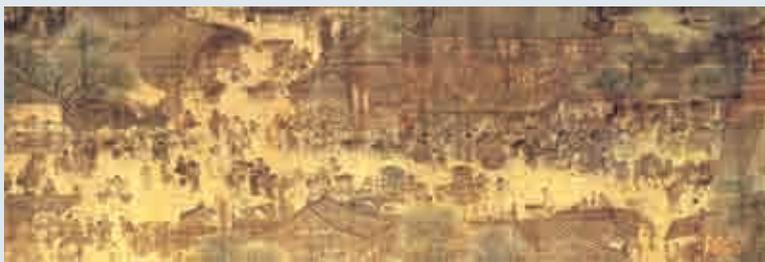
自我评价:能否分辨出具象、意象和抽象三种不同语言类型的美术作品?

3

如实地再现客观世界

走进具象艺术

具象艺术是人类艺术中最主要的一种艺术类型，无论是在东方还是西方，都流传着许多关于画家如何真实地表现客观现实的故事。中国五代时的西蜀画家黄筌就曾因他所画的四季花草以及各种动物栩栩如生以至引得一只进献的白鹰数次展翅欲啄而受到皇帝的高度称赞。在西方也有类似的故事。传说古希腊有两个画家，宙克斯和帕尔哈西奥斯都以高超的写实技术而闻名一时。为了压倒对方，双方决定公开

清明上河图
中国画
局部
张择端
(宋)

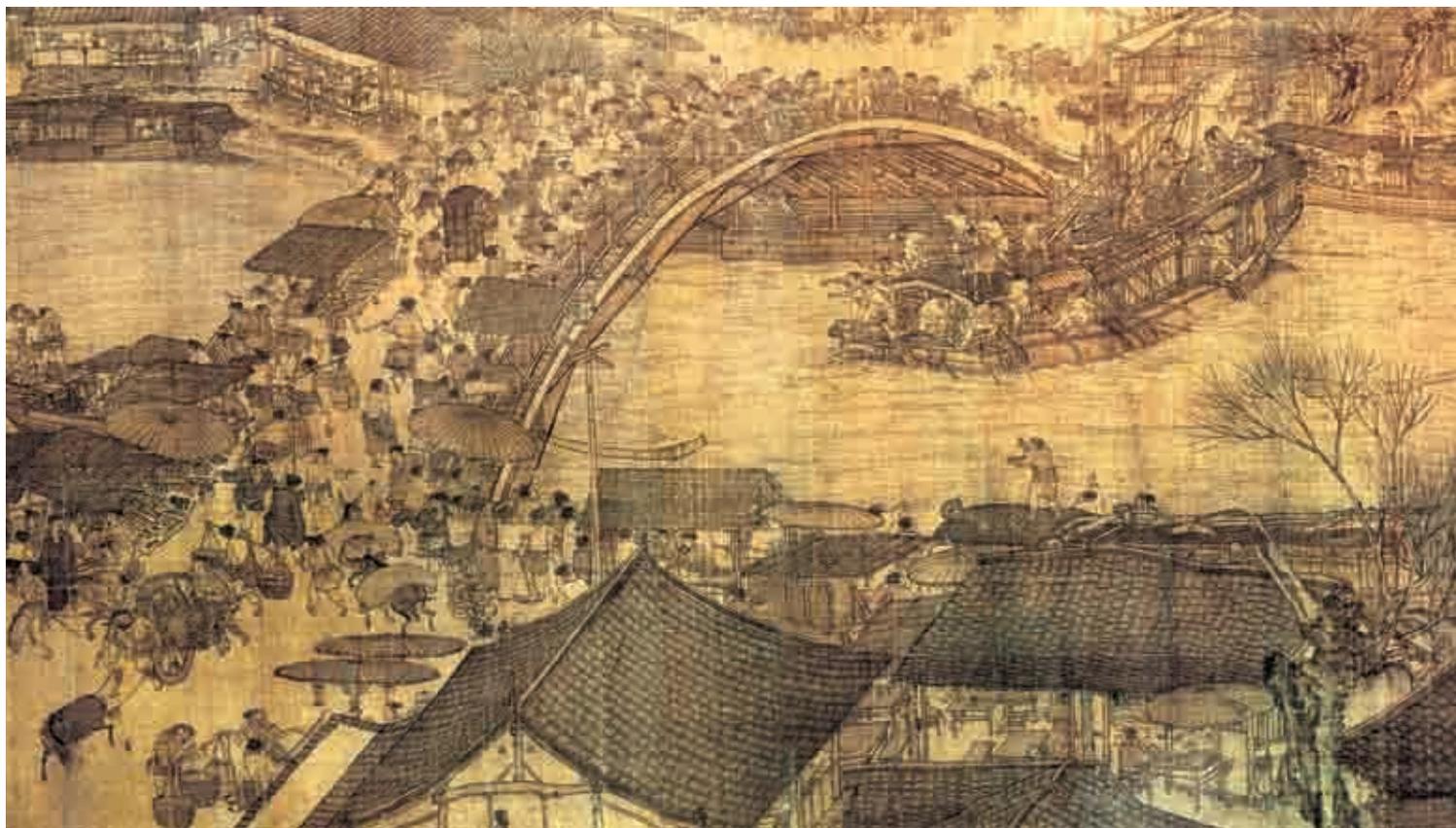

写生珍禽图 (中国画, 局部) 黄筌 (五代)

比赛，以决雌雄。比赛的那天，宙克斯首先得意地揭开画上的挡布。画的是一个儿童头顶一筐葡萄。正

在观众惊叹他画技高超之时，突然从远处飞来一只麻雀欲啄葡萄，更引得观众齐声喝彩。宙克斯十分得

清明上河图 (中国画, 局部) 张择端 (宋)

关天培像
中国画
局部
佚名
(清)

重屏会棋图卷
中国画
周文矩
(五代)

山东长清灵岩寺
罗汉像
雕塑
局部
(宋)

意。然而帕尔哈西奥斯却不为所动。这时观众中有人喊着要赶紧看他的作品，可帕尔哈西奥斯仍然无动于衷。急于取胜的宙克斯也忍不住催他快揭去画上的挡布，并不由自主地自己伸手去揭，可他的手却突然停在半空中不动了，并回过头对帕尔哈西奥斯说，你赢了。原来，帕尔哈西奥斯画上的那块挡布也是画上去的。

一、具象艺术的特点是什么？ 它有什么作用？

上面的故事告诉我们，具象艺术的突出特点首先是它的视觉真实性或客观性，即按照我们所看到的世界的样子来描绘对象。所以，当我们观看具象美术作品时，第一眼就可以分辨出每一个个别人物形象的性别、表情、动作和衣饰、各个物品的品种、类属以及地点、环境等特征。例如宋代画家张择端的《清明上河图》就是一个很好的例子，其中对各色人等的生动描绘已成为人们认识宋代社会、服饰、风俗、技术、建筑、市场等的第一手资料。

虽然具象艺术强调再现性，但并非只是处处原封不动地描摹我们所看到的客观事物的样子，而是艺术家利用美术的语言，并按照创作需要和美的规律与法则，对现实生活进行抽离、集中、概括和综合的艺术处理，即使照相现实主义也是如此。这就是具象艺术的第二个特点：艺术形象的典型性。艺术形象的典型性表现出瞬间性特征，即艺术家选取的是艺术形象最典型的一瞬间。例如在西班牙画家委拉斯凯兹的《教皇英诺森十世》这幅肖像画中，作者准确把握住了对象阴险、狡诈、

王时敏像（中国画，局部）曾鲸（明）

思考与讨论：

比较《王时敏像》与《教皇英诺森十世》，它们在表现手法上有何异同？

教皇英诺森十世（油画，局部，1650年）
委拉斯凯兹（西班牙）

教皇英诺森十世（油画，1650年）
委拉斯凯兹（西班牙）

阿尔诺芬尼夫妇像
油画
1434年
扬·凡·埃克
(尼德兰)

入睡的维纳斯 (油画, 1510年) 乔尔乔内 (意大利)

梅杜萨之筏
油画
1819年
席里柯
(法国)

多疑甚至毒辣的性格特征，他双唇紧闭、双眉紧锁、目光斜视、脸色阴沉，好像对谁都不信任。同时他又坚定、独断，要控制一切，使教皇本人都不得不再惊叹：“太像了！太像了！”

具象艺术的第三个特点就是情节性，又称叙事性。由于具象艺术的客观真实性和典型性特征，在多数的具象作品中，我们可以像读小说一样从中“读”出已经发生的、正在发生的和即将发生的故事，甚至静物画、风景画和花鸟画也不例外。有很多具象艺术就是通过这样的故事来表达艺术家的思想和情感的。

正是由于具象艺术的这些特点，所以它首先具有记录的功能，尤其是对人和社会的记录，这是它在照相机发明之前最基本的功能之一。通过具象再现性美术的记录，我们就可以对照相机发明之前各种文化、时期、社会状况下的人类生活、面貌、情感、习俗、行为以及道德、科

货郎图 (中国画, 局部) 李嵩 (宋)

技、军事、医学等有了图像上的认识。宋代画家李嵩的《货郎图》既使我们领略了宋代的风俗，其琳琅满目的货物也为我们提供了宋代商品的图像资料。除此之外，具象艺术还要表达，即以真实、具体、生动的人物形象和情节过程表达艺术家的思

想情感、审美理想甚至政治态度。这就是具象艺术的社会干预性功能。这种干预：有的是赞美，有的是批判，有的直接，有的隐晦；有的侧重美学、文化、道德，有的集中于社会、政治等。但总是通过情节性或叙事性表现出来的，即使肖像画也不例外。

二、怎样鉴赏具象艺术？

当我们看到一件具象美术作品时，我们首先就要分辨出它是肖像作品还是主题性作品。所谓肖像就是它表现的是历史上具体的人，上面说的《教皇英诺森十世》就是这样的作品，肖像作品中人物的本质性特征只存在于这一个人或几个人中，要求作品集中传达出“这个人”的神态、气质和精神面貌，就是中国传统美学中的“传神”或“气韵”；而主题性作品中即使是个别人物形象也都是集合和抽取了众多人的特征后塑造出来的，因而他们就更具有广泛的代表性，成为一个时代甚至一个民族的历史写照。但是肖像作品

石工 (油画, 1849年) 库尔贝 (法国)

家信（油画，1957年）汪诚一

刘少奇同志和安源矿工（油画，1960年）侯一民

拂晓（油画，1979年）肖峰 宋韧

血衣（素描，1959年）王式廓

也可以是主题性的，即它在一个具体的历史人物身上集中了那个时代的人的共同品质，从而反映出艺术家对那个时代的看法。例如意大利艺术家达·芬奇的《蒙娜丽莎》就是以其特有的神秘微笑而传达出文艺复兴时期人们的自信和人文主义思想。

接着我们就要来看作品的环境表现，因为在具象美术作品中，典型形象是与典型环境直接相关的，而不是孤立地存在的，反过来，没有典型环境也就不可能有典型形象，它们相辅相成，共同构成了美术作品完整的主题。也就是说，对于具象艺术来说，主题的表达只有通过典型形象和典型环境才能做到。或者说，它所塑造的形象和环境越鲜明、越典型，对主题的表达就越深刻，也就越能激发观众的共鸣和联想，从而产生广泛的影响。

王式廓的素描《血衣》就典型地说明了这一点。在作品中，手举血衣悲愤控诉的妇女构成了形象和情节戏剧性冲突的焦点和中心，她控诉的对象就是对面低头弯腰的地主——这里面一定有一个令人悲愤的故事，由此又展开了整个画面中发生的故事：失明的老奶奶、手拿地契的老农、双腿瘫痪

思考与讨论：
为什么具象美术要塑造典型形象和典型环境？你印象最深刻的类似例子有哪些？

蒙娜丽莎（油画，1503—1505年）达·芬奇（意大利）

血衣（素描，局部，1959年）王式廓

天安门
油画
1964年
孙滋溪

法国大使
油画
1533年
荷尔拜因
(德国)

轧钢厂
油画
局部
1875年
门采尔
(德国)

的青年农民，他们代表了后面无数农民，都有一本血泪账要和地主清算。血衣证明了地主的残忍，中间地上的斗象征地主对农民的剥削，后面的手推车说明瘫痪的青年农民是从远处赶来，房屋和远山表明这里是山村的村口，坐在主席台上的是20世纪40年代党的干部。这一切形象和故事情节的展开，最终汇集为画面整体的艺术形象：共产党领导的反封建的土地革命的历史写照。像王式廓的《血衣》一样，徐悲鸿的《田

田横五百士（油画，1928 - 1930年）徐悲鸿

拿破仑一世加冕（油画，局部，1805 - 1807年）达维特（法国）

横五百士》和达维特的《拿破仑一世加冕》都以其情节性和大场面而著称。我们从这里可以看到，在这样大场面的主题性作品中，典型形象一般只能有一个或一群，这就是画面的中心。围绕这个中心，艺术家又设置了与主题、中心人物、时代、季节、风俗等相适应的道具、环境、场景等——这种时间、地点、环境相统一的观念就来自于西方古典戏剧所要求的“三一律”——由此向我们展开了一个类似戏剧舞台的“真实”的故事场景，使我们从中直接可以辨识出各个人物的性格、身份、情感，以及由各个艺术形象组成的艺术品的整体艺术形象所要表达的主题。

知识窗：

“三一律”是戏剧名词。欧洲古典主义戏剧的剧本创作原则。规定剧本动作、地点、时间三者必须完整一致，即每剧限于单一故事情节，事件发生在一个地点，并于一天内完成。

有舞者的
风景
油画
1648年
洛兰
(法国)

台阶上的
圣家族
油画
1648年
普桑
(法国)

静坐的莫瓦
特歌夫人
油画
1856年
安格尔
(法国)

三、如何评价具象艺术的意义？

具象艺术是人类艺术的主流，历史上产生了大量的作品，我们如何才能判定一件作品的意义呢？具象艺术的记录和社会干预这两个主要功能就为我们认识和分析它的形象和主题（内容）奠定了基础。具象艺术的意义首先表现在它的记录功能上，尤其在摄影发明之前，它是我们认识当时社会各方面的最重要的形象依据。但是，具象美术作品也不是如摄影一样被动地记录生活，而是艺术家主动地选择和表现，所以它又使我们可以认识当时的社会和艺术的思想与观念。其次，具象艺术还具有社会干预的功能，它以真实、生动而具有个性的艺术形象直接作用于我们的视觉，并由这些形象构成的故事、情节或主题影响我们的价值判断，从而产生认识和教育的作用。所以它对艺术形象塑造得越典型、越生动、越具有个性，对主题挖掘得越深刻，就越是具有感染力和影响力，也就具有更广泛的社会意义。

但是我们还要看到，具象艺术又是通过艺术的方式表达主题的，

占领总统府（油画，1977年）陈逸飞 魏景山

而艺术的本质就在于创新，其中包括了题材上的创新和形式上的创新两个方面。只有大胆突破一切艺术上的禁忌和教条，不断借鉴新的思想和观念，并紧紧把握住时代的脉搏，才能真正做到创新。但需要指出的是，并非一切新的就是好的和有意义的，所谓“创新”必须是在传统基础上的创新，离开了传统的“创

国民政府大门（摄影，1932年）

新”，不是哗众取宠，就是无源之水。这一点需要我们对美术有了更多的了解之后才能认识到。

奔歌（油画，1962年）王文彬

学习活动：

1. 围绕具象美术的客观真实性和典型性问题进行讨论，说说它们二者之间是一个什么样的关系。
2. 选取自己熟悉的美术作品，深入认识具象美术的特征，并掌握鉴赏具象美术的方法。

自我评价：能否从典型形象入手去分析理解具象艺术作品？

4

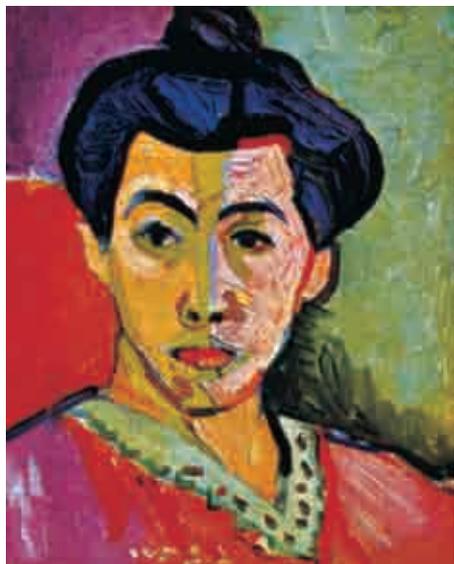
对客观世界的主观表达 走进意象艺术

曾经有一位女士问法国野兽派画家马蒂斯：“难道我们女人都像您画的那个样子吗？”马蒂斯回答说：“夫人，那不是一位女士，那是一幅画。”这个例子告诉我们，艺术品并不完全是对客观世界的如实再现，有的是表现艺术家的主观世界，这里既有艺术家对世界的各种认识和看法，也有艺术家在艺术上的各种追求。

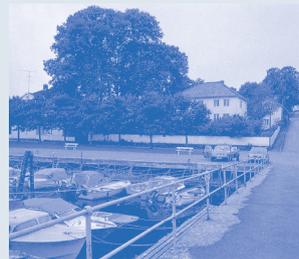
一、为什么有的美术作品形象怪异？

按照一般人的理解，所谓美术就是要画得“像”，否则可能就会觉得“不真实”，“像不像”就成为这些人判断美术作品的唯一标准。所以

马蒂斯夫人像(油画, 1905年) 马蒂斯(法国)

桥上的少女
油画及原址照片
1899年
蒙克
(挪威)

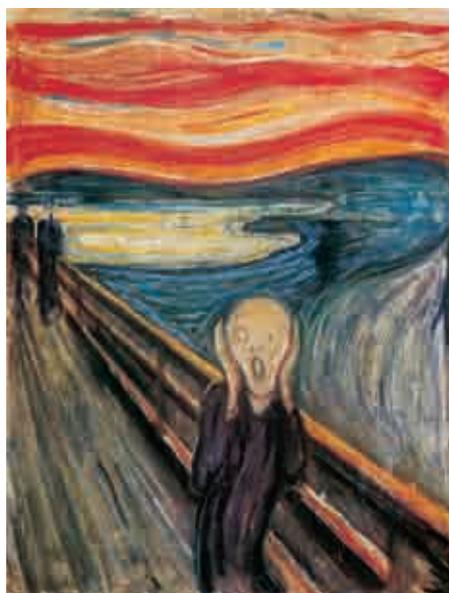
圣维克多山(油画, 1904—1906年) 塞尚(法国)

当他们看到“不像”的作品时，就会产生排斥的心理，觉得无法理解。尤其是对那些变形、夸张的作品，更是觉得怪异而不可思议。这些都是因

圣维克多山实景照片

呐喊(油画, 1893年) 蒙克(挪威)

名家论述：

自然中的万物都可以用圆柱体、锥体和球体来表现，那就是根据透视法则，使物体块面的前后左右都集中在中心的焦点上。

——塞尚

我并不照自然描绘，我要从自然中拿取、吸收。我不是要画现在看到的東西，我要画的是曾经看到过的东西。

——蒙克

波菊妮小姐（雕塑，1931年）
布朗库西（罗马尼亚）

意象艺术更强调艺术家的感觉。这就是艺术家感觉到的“波菊妮小姐”，一个突出了其秀丽、大眼、长发的小姐形象，她是否比如实描绘的形象更“真实”呢？

快速入眠
油画
1945年
唐居伊
(法国)

侧倚的人体
雕塑
1963 - 1964年
摩尔
(英国)

为对意象美术还不太了解的缘故。

当你第一眼看到塞尚的《圣维克多山》的时候，你可能感到不解，为什么里面的山、房子、树、天空怎么都变成细碎的块面，几乎都融为一体了；当你第一眼看到凡·高的《星月夜》的时候，你可能感到诧异，因为那扭曲、流动的天空，火焰般的松树根本不是平时看到的样子；当你第一眼看到蒙克的《呐喊》的时候，你可能感到惶恐，因为它骷髅般神经质的人物，痉挛、冲突的画面构成和鲜血般的红色会让你感到紧张和不安；当你看到达利《内战的预感》的时候，你可能感到惊讶，因为它虽然展开了一个真实的风景，可那个“妖怪”式的人物已超越了你的视觉经验，破坏了宁静、优美的风景；当你看到朱奔的《鹤鹑图》时，你可能感到困惑，因为那

内战的预感（油画，1936年）达利（西班牙）

星月夜（油画，1889年）凡·高（荷兰）

思考与讨论：

意象艺术的“怪异”与艺术家的观念是怎样的关系？你能举例说明吗？

两只鹤鹑怎么都翻着白眼，冷眼对世？面对各种各样“怪异”的美术作品，我们一开始都会感到无所适从，不知如何来理解。

其实，从很早的时候开始，人们就已经认识到，美术不仅可以再现客观世界，而且更可以表现艺术家的个人情感、观念和意识。这种认识十分重要，因为它的进一步发展就是使人们把艺术家主观表现的能动

秋兴八景图册
中国画
董其昌
(明)

杂画册一
中国画
虚谷
(清)

积书岩图
中国画
赵之谦
(清)

性提高到更加突出的地位，在这种主观能动性被强调到至高无上地位的时候，就为艺术家自由地表现打开了方便之门，就产生了那些经过艺术家主观意识改造的，各种各样与我们在现实中看到的世界不同的艺术形象。这样，艺术家的感觉和所要表达的意图越独特、越强烈，其形象就可能越是与众不同。那么，我们如何认识这种意象艺术呢？

二、如何理解意象艺术？

莫迪里阿尼的画有着与众不同的气质，色彩鲜艳，画风俊朗，独具特点。他的作品《戴围巾的珍妮·埃布特尼》，洗练而简约的勾勒，深沉而华丽的用色，特别是对人物眼神的刻画达到了出神入化的境界。可是为什么人物的细节没有具体描绘呢？这就是意象艺术的表现特征。所谓“意象”是与“实象”相对而言的，即不是艺术家客观描摹现实的再现性形象，而是“意”中之象，是由艺术家的感觉、想象和表现意图所呈现出来的形象。由于画家热衷描绘人物的轮廓，所以为了使轮廓更为突出，更为明确，更加出彩，故而弱化了其他细节表现，使得画面主次分明，展现出优美的弧度和艺术性。这就给我们理解意象表现性美术提供了两个角度，一种是从艺术家按照“我”感觉到的样子来表现世界的角度，一种是从艺术家根据“我想”表现的意图的角度。

在中国画家朱牵的《鹤鹑图》中，我们可以从艺术家草草的用笔中感到有两只鹤鹑正独处在一个长着花草的土堆边，可这个土堆和周围的环境究竟如何我们只能意会无

鹤鹑图（中国画）朱牵（清）

法言传：这个土堆究竟是什么土质？什么颜色？周围还有什么东西？这些我们都不知道。也可能这是一个石堆，或土堆上还有一些石头，但这些都不重要，因为艺术家的意图不在这里。由艺术家根据“我想”表达的意图表现出来的意象表现性美术作品，则是以意象性的或象征的主观形象展开一个综合的、多维的时空关系，或者说它是超时空的或超现实的，如达利的《内战的预感》其实就是一个现实空间和意

戴围巾的珍妮·埃布特尼（油画）
莫迪里阿尼（意大利）

枯木怪石图
中国画
苏轼
(宋)

世纪之奔——
石碑之一
油画
2000年
许江

念空间的结合。那个“怪异”的形象就来自艺术家的主观想象，它表达了艺术家明确的意图：以这种“怪异”的形象象征邪恶的战争，它突兀的出现威胁和破坏了宁静的和平。所以，在意象表现性美术作品中，其时空和形象都是意象性的和主观的，不管它是否可能给我们以“真实”的感觉。

由此我们看到，意象美术更倾向于心理真实而不是眼见的真实的传达，尽管它可能“怪异”甚至“丑

我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？
(油画，1897年) 高更(法国)

人物故事：

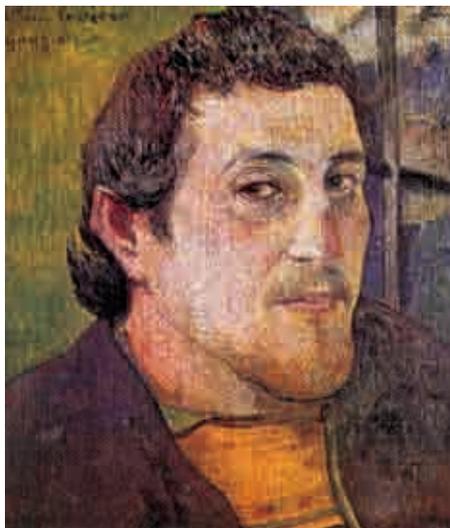
苏东坡是宋代的政治家，也是著名的文学家和书画家。由于在政治上受排挤，苏东坡就常常在书画中抒发不平之气。如他画枯木竹石总是形象怪诞，枝干虬曲而盘结，石头干枯而死寂，好似画家胸中盘郁而无朝气。甚至他画的竹子也是从底至梢一笔到顶，人问为何竹子无节，答曰：竹生时又何尝逐节生长？当时的书法家黄庭坚评其艺术时说：“风枝雨叶瘠土竹，龙盘虎踞苍藓石。东坡老人翰墨公，醉时吐出胸中墨。”又说：“折冲儒墨阵堂堂，书入颜杨鸿雁行。胸中元自有丘壑，故作老木蟠风霜。”

说唱俑 雕塑(汉)

高更认为，艺术的本质是独立于自然之外的艺术家的综合，即运用各种艺术要素对整个世界的整体把握，所以他称自己的艺术是“综合艺术”。他在这件作品中把塔希提岛土著人的宗教和现实生活都“综合”进一个空间之中，强调了人的原始本性和直觉的力量，以“我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？”的提问向西方传统的理性精神提出了挑战。

陋”，但它在艺术上却更集中、更典型，因而形成它突出的长处，从整体上超越了具象美术在形象和时空上的限制，延伸了我们对事物和现实的认识，使我们对事物和现实有了更为全面和宏观的把握。因此，有人说，意象艺术更为本质地揭示了世界的真实，所以是最真实的艺术。不管我们同不同意这种说法，有一点可以肯

自画像(油画) 高更(法国, 1848—1903年)

维奥蕾特·海曼像
油画
1910年
雷东
(法国)

穿衣镜前的裸妇
油画
1931年
波纳尔
(法国)

学习斗牛
油画
1969年
培根
(英国)

湖滨山居 (中国画, 1947年) 黄宾虹

思考与讨论：

1. 你认为意象艺术“真实”吗？你怎么理解意象艺术的“真实”与具象艺术的“真实”？
2. 你是否认为意象艺术比具象艺术更有表现力？为什么？

定，艺术家的主观能动性在意象艺术中发挥了决定性的作用，使我们看到或感受到了现实中没有也无法呈现出来的东西，所以这就涉及到艺术家的主观表达观念。

渔村 (油画, 约1950年) 林风眠

山居图 (中国画) 徐渭 (明)

学习活动：

观察自己身边的艺术形象，说说哪些是属于意象的造型。

自我评价：说说意象艺术是怎么回事。能否认识意象艺术的特征。

5

美术作品可以什么都不像吗？

走进抽象艺术

康定斯基是闻名世界的抽象艺术家和抽象艺术的重要理论家，但他“发现”抽象艺术却是出于偶然。有一天黄昏，康定斯基从外面疲惫地回到画室，可是他突然眼睛一亮，发现在墙角处立着一幅“难以形容的、炽热美妙的图画”，它不表现任何东西，而只是由纯粹的形式点、线、面和色彩组成。可是当他走近一看，原来是他自己的作品放倒了。由此他受到启发：“这一天我开始明白了，对象性对我的作品是有害的。”自此以后他就开始了对抽象艺术形式和语言的研究。一种新的艺术形式——抽象艺术——由此诞生。

一、两位抽象艺术家，两种抽象艺术

蒙德里安是荷兰著名的现代艺术家，他的几何构成的作品我们已经在前面作过介绍。从他的作品看似非常简单，可艺术家对他的作品的思考却非常地不简单。在蒙德里安看来，人类艺术可以分为两种，一种是客观的，一种是主观的。不过他所说的主观和客观与我们一般所认为的不同，或者刚好相反。他说的客观是指那种普遍的、永恒的、不以人的意志为转移的存在，它是普遍的美，是世界的本质；而主观则是人按照自己的需要对事物的表现，它是相对的、短暂的，因而不是真实的。为了把握世界的普遍的美和本质，他认为艺术只有简化为最基本

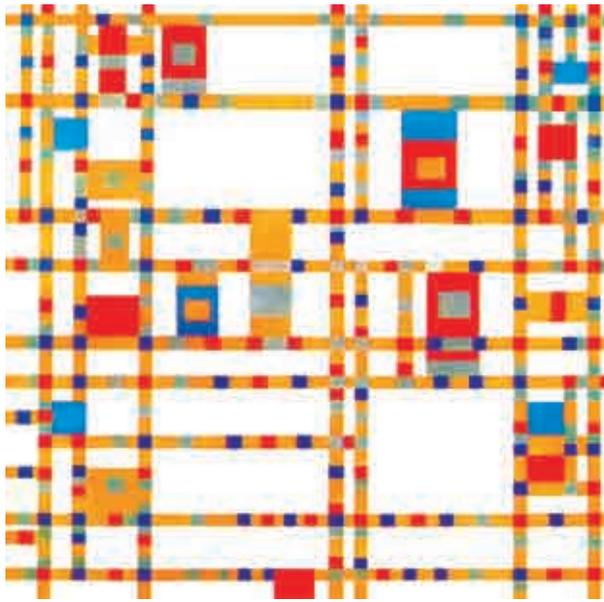
康定斯基
(俄国)
1866 - 1944年

蒙德里安
(荷兰)
1872 - 1944年

百老汇的爵士乐
(油画, 1942 - 1943年)
蒙德里安 (荷兰)

这幅作品是蒙德里安移居美国后所作。反映了他对美国纽约这个大都市的面貌和节奏的感受，流露出画家舒畅、愉悦的心情。

即兴之31 (油画, 1913年) 康定斯基 (俄国)

1915年,马列维奇为了表达自己的激进,在一片白底上涂了一个黑方块,把它悬在门的上方。之后又在白底上涂了一个白方块。

蓝色上帝
油画
1967年
米罗
(西班牙)

红、白、蓝、黑
动感雕塑
1948年
考尔德
(美国)

的形态,并从它们的内在关系或相互关系中能做到,这种基本形态就是直线和纯粹的色彩。

蒙德里安称他的这一发现是“永恒的真理”,是前人没有发现的“自然法则”,它既表现了世界的本质,也表现了人的本质和艺术的本质。所以他始终坚持直线构成的直角关系,而不允许有丝毫的破坏,以免人的主观情感的介入。可是还有一些人却另有看法。他们也和蒙德里安一样,认为艺术的基本元素本身就可以表现整个世界,而且表现

尼金斯基(油画,1949年)克兰(美国)

尼金斯基(油画,1950年)克兰(美国)

粗大浓重的两条黑线从上面一扫而过,再用几条弧线和曲线形成画面的结构关系,以小笔触填补其余空间的节奏变化——你能想象这就是一个人物的肖像吗?1949年克兰为尼金斯基画了一幅表现性的肖像画,次年他又以抽象的方法再画了一幅。在这幅抽象画中,其头部成了这样两条方形的粗线,身体则成了弧线和曲线的交错——这是否与“尼金斯基”那敏感而神经质的目光和柔弱无力的身体有关呢?

红树(油画,1908年)蒙德里安(荷兰)

灰树(油画,1912年)蒙德里安(荷兰)

开花的苹果树(油画,1912年)蒙德里安(荷兰)

得更本质,但他们从中看到的不是它所构成的世界的结构,而是人表达对世界的情感和感觉的可能。克兰的作品就能够说明这一点。克兰是美国抽象表现主义的重要画家之一,但最初也是一位具象画家。他早期作品已具有一定的表现成分,可他很快发现用抽象的语言和笔触同样可以表现出他对世界的感觉。由此他发展出一种讲究笔势及其运动、以黑色书写为特征并具有建筑般构架和力度的抽象艺术语言。这种语言也有一种结构关系,但它不是理智的和科学的,而是情绪的和感觉的。这种情感式的结构表现非常类似于中国的草书,因为在这样的作品中,重要的不是黑色形式,而是由黑色形式所分割的白色空间,这些

符号
油画
1962年
戈特利布
(美国)

人面鱼纹
彩陶盆
局部
半坡类型
新石器时代

双钩纹彩陶壶
辛店文化
新石器时代

白色空间与黑色形式彼此呼应，给人以视觉上的联想。

虽然以上两位抽象艺术家的作品并不代表所有的抽象艺术，但它们却代表了抽象艺术的两种类型，即人们通常所说的“冷抽象”和“热抽象”。

今天（油画，1980年）奔德·施维德尼（奥地利）

白上白（油画，1918年）马列维奇（俄国）

二、艺术为什么会走向抽象？其艺术美有哪些表现？

我们已经说过，抽象艺术与艺术中的抽象是两个概念，但是抽象艺术与人们对艺术中的抽象的认识密不可分。其实人类很早就接触并接受了广义的抽象艺术。原始人在绳纹和几何纹图案中就已经表明了他们对这种抽象艺术的理解和赞美，我国仰韶文化半坡类型中大量的陶器纹饰也说明了这一点。人类艺术此后的发展开始进入模仿现实的阶段，即艺术的内容和形式紧密配合以客观地再现现实。在这个过程中，人们逐步发现，作为视觉艺术，美术的形式具有独立的审美价值，有时比内容还要重要，因为往往是形式而不是内容决定了美术家风格上的差异。尤其19世纪中叶照相机的出现更加速了人们对美术本质的思考，内容的地位进一步降低。这样，到20世纪初的时候，抽象艺术的概念在西方已经基本确立。一方面，人们在工艺美术运动、象征主义、印象主义、新印象主义、后印象主义等艺术家的实践中发现，美术的形式可以通过表现性的处理提升为自为的抽象艺术形式；另一方面，人们又从音乐的类比中认识到，既然音乐可以通过没有具体形象的声音而为人们所接受，美术为什么就不能用纯粹的色彩和形式来组成具有审美意义的画面呢？这两种认识共同促成了20世纪抽象艺术在西方的形成。

当然，抽象艺术在西方的出现还有着复杂的社会原因，现代社会的分工、西方科学理性的影响都是促成抽象艺术产生的重要因素。但不管怎样，它们造成的是抽象艺术的这样一种特点：分析性。即把艺术的

俄国艺术家马列维奇认为艺术是完全独立于客观世界的一种现实，是对整个世界和人的感觉的“抽象”表达。即“纯感觉至上”，所以他称这种艺术是“至上主义”，意思是超越了客观世界的至高无上的艺术。为了做到这种至高无上的艺术的纯粹性，他创作了这幅白色画布上画白色方块的作品，只不过里面的方块有所倾斜。用他的话说就是“白上加白，表现消失的感觉和磁铁的吸引”，是物体之间运动和排斥的感觉。他的这种探索成为20世纪60年代“造型画布”的先驱。

空间概念
综合材料
1960年
丰塔纳
(意大利)

在海岸边的人体
油画
1952年
斯塔尔
(比利时)

茵吉吉尔德
油画
1958年
苏拉热
(法国)

各种语汇分析、抽离、孤立出来并加以夸大,甚至绝对化,这就形成了抽象艺术特殊的艺术美。其中主要包括这样几个方面。

A. 形式与色彩。它们是抽象艺术的艺术美的基本表现。在形式方面,主要形成了从塞尚到立体派和几何抽象的一脉,他们特别强调以绝对、纯净的形式来表现世界的结构和秩序;在色彩方面,主要形成了从印象派到表现主义和抽象表现主义的一脉,他们主张以分离出来的色彩或色彩本身来表达艺术家的感觉和情感。显然,它们传达出的是不同的艺术美。

B. 构图与笔触。构图是组织画面的一种手段,以对形象或形式的分割来构成一个完整的画面,但抽象艺术却把它绝对化了。要么像马列维奇那样简化语言,形成疏朗的构图;要么像波洛克那样密布形式,形成无前无后、无上无下的满布构图;还有的像斯特拉那样制造出各种造型的构图方式。而笔触我们就更好理解了,因为中国写意画中笔墨就有独立的审美价值,只不过在西方抽象艺术中它被孤立、夸大了,因此在西方抽象艺术中就有“姿势笔触绘画”(gestural brush painting)一说。它们也同样具有独立的美感。

C. 材料与肌理。随着现代艺术概念的扩展,各种材料开始进入艺术作品之中,艺术家按照各种观念对材料做出不同的处理,以使材料本身发挥最大的表现作用,这就不仅丰富了艺术的语言,也更具有了视觉上的力量。

D. 空间与透视。法国视幻艺术(Optic Art)的著名艺术家瓦萨雷利

作品36号(油画,1912-1956年)波洛克(美国)

创作中的波洛克(1912-1956年)

的作品都是利用空间和透视来造成视觉上的错觉感,它们产生了非常奇妙的艺术美。

E. 光影与运动。在传统艺术中,艺术品是利用光的感觉来形成运动的感觉的,但现代抽象艺术却直接采用光,并制造真正的运动。有的是把它们分开来,要么表现光,要么表现运动,也有的是将两者结合起来。

名家论述:

客观世界的视觉现象本身是没有意义的,有意义的是感觉,因而是与环境完全隔绝的。

——马列维奇

平面或三原色(红、黄、蓝)的直角棱柱和非色彩(黑、白、灰)应该成为造型表现的手段。

——蒙德里安

我的造型法是由纯粹的形式和色彩构成,与自然的结构完全无关。

——瓦萨雷利

隐现3X(综合材料,1986年)斯特拉(美国)

柱装置
1996 - 1997年
施慧

风景 (综合材料, 1979年) 塔皮埃斯 (西班牙)

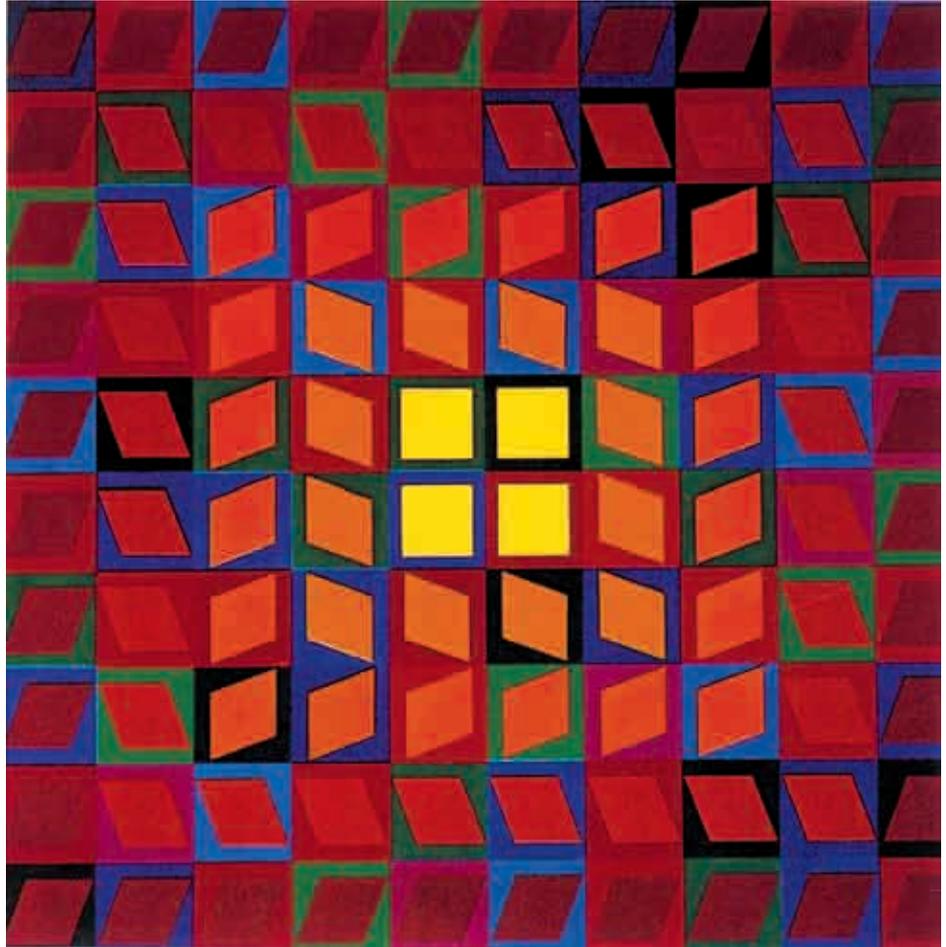
太极 (木雕, 1980年)
朱铭

艺术家把木质材料的肌理直接裸露出来而不加任何掩饰,既与其主题高度吻合,又明确传达出作品本身的艺术美和形式美。

三、谁都能创作抽象艺术吗?

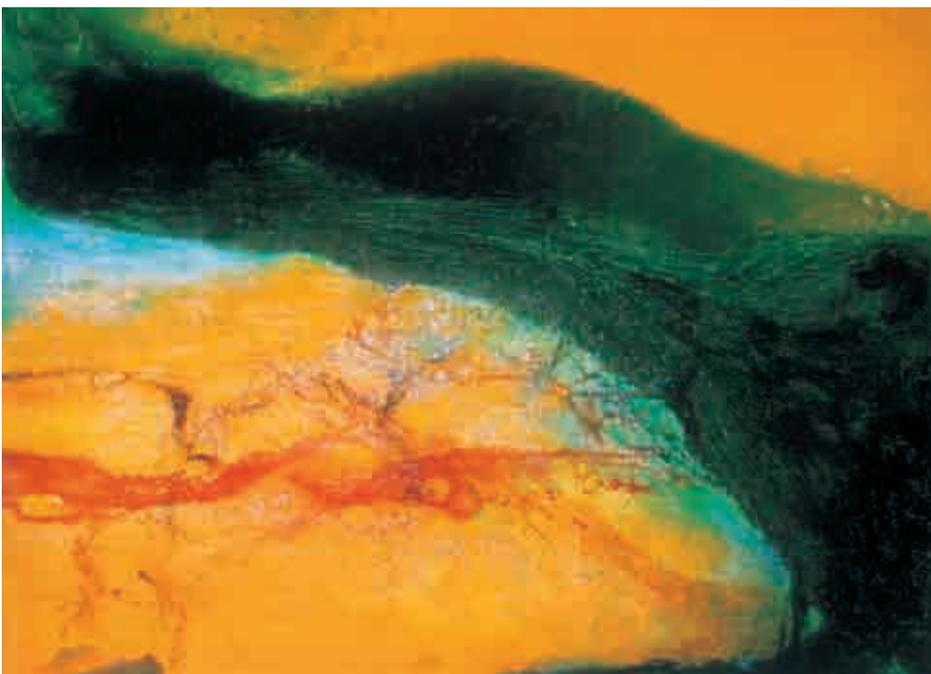
看了以上的简单介绍,我们现在就可以来回答这样一个问题:谁都能创作抽象艺术吗?答案是:既能又不能。我们说能,是因为我们每一个人都有对世界独立的感觉和意识,都有表达自己情感和观念的欲望,我们为什么不能通过艺术的语言把我们的这种情感和观念表现出来呢?说不能,是因为抽象艺术具有自己独立的组织规范和语言方式,而不是任意的涂抹都可称之为抽象艺术的。因此,这就要求我们不断地学习,通过学习,我们不仅可以了解抽象艺术,而且还能创作出自己的抽象艺术作品。不信,你试试看。

红窗 (油画, 1964年) 瓦萨雷利 (匈牙利)

26-4-94 (油画, 1994年) 赵无极

赵无极是旅居法国的华裔艺术家,他的作品融合了中西艺术的特长而形成自己的风格。他将西方的抽象艺术与风景画意识相结合,创造出一种具有中国水墨画意味的抽象艺术形式,在20世纪50年代抽象艺术盛行的西方艺术界独树一帜。

思考与讨论:

1. 当你听到贝多芬《命运交响曲》的时候,你对那几声沉重的敲击声会有什么感觉?你能用抽象艺术的形式把你的感觉表现出来吗?

2. 抽象艺术家认为抽象艺术是对世界本质的揭示,你同意这种说法吗?你对抽象艺术怎么看?

学习活动:

1. 通过欣赏乐曲,进一步解释抽象艺术的语言和形象特征。

2. 从现实生活中选取抽象艺术的元素,尝试创作抽象艺术作品。

自我评价:能否明白抽象艺术是怎么回事?对抽象艺术的特征了解多少?

6

漂亮是美术鉴赏的标准吗？

艺术美和形式美

无名女郎
油画
1883年
克拉姆斯柯依
(俄国)

面包
石版画
1924年
珂勒惠支
(德国)

她年轻时曾是一位貌美动人的模特儿，可这时却已是风烛残年，命将不久，她的皮肤已松弛，背已弯曲，乳房已干瘪，浑身充满皱纹……这就是法国艺术家罗丹的雕塑《欧米艾尔》向我们所展示出来的形象。我们可能会感到奇怪，她既不“漂亮”也不“好看”，却给我们以心灵和审美上的震撼。这就是艺术品所集中传递给我们的一种残缺的美，或曰“凄美”。它与优美同属艺术美。

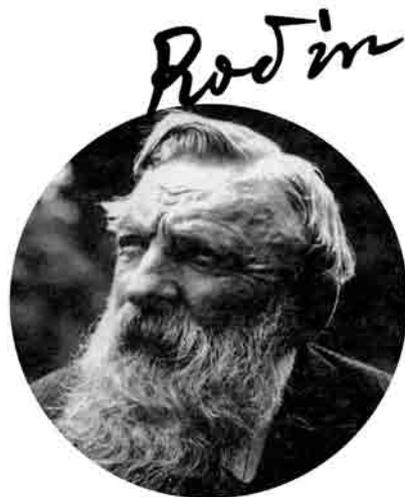
一、什么是艺术美？

由上面这个例子我们可以看出，美术作品中的艺术美不是等同于现实中的“漂亮”和“好看”，而是通过特定的美术形象表现出来的艺术自身的“美”。所谓美术形象，既是指一件美术作品中个别的、具体的、完整的艺术形象，也是指一件美术作品中由这种个别的、具体的、完整的艺术形象所形成的综合的、整体的艺术形象。无论是哪种美术形象，它们都不是与生活完全等同的，而是艺术家利用美术的语言，并按照美的规律和法则对现实生活进行抽离、集中、概括、综合以至改造的结果，反映了艺术家个人和时代的精神与审美理想。因此，人们称这种综合了主观与客观、个人审美与时代精神的艺术形象为“典型形象”或“艺术典型”，又根据它与现实生

欧米艾尔（雕塑，1885年）罗丹（法国）

行走的人（雕塑，1890年）罗丹（法国）

罗丹（1840—1917年）

风中的新娘(油画,1914年)
柯柯施卡(俄国)
画家用厚重的颜料和笔触表现人物,而用薄涂的技法处理背景,从而突出了材料的质感和表现力度。

生与死(油画,1911年)克里木特(奥地利)

两个塔希提少女
油画
1899年
高更
(法国)

活的关系而称之为“第二自然”，即“艺术美”。

19世纪法国画家席里柯的《艾普色姆的赛马》描绘的是生活中一个赛马的场景。画中的天空乌云密布，赛马选手们快马加鞭。尤其是马四蹄张开、急驰奔腾的样子，更使我们如身临其境，产生真实的感觉。可是当我们看到右图记录马奔跑过程的连续摄影的时候，我们发现，其实画家所表现的马的奔跑动作并不“真实”，他只不过表现出了马奔跑的感觉。画家同时还特地以低矮、翻滚的云层和阴暗的光线营造出一种赛马时的紧张气氛。这就是艺术美和形式美所表达出来的特有的魅力。

记录马奔跑过程的连续摄影

二、什么是形式美？如何理解和把握形式美？

先让我们来看一下中国画家潘天寿的《雄视》这件作品。它首先映入我们眼帘的是一种中国画所惯常

采用的竖幅构图，其中的主角鹰被安排在画面的最顶部，与倒三角的山石形成险峻的感觉，左下角以松针呼应，产生视觉上的平衡；在语言

运用上，山石的长线条与鹰的墨块形成对比，其间以点来造成过渡。这一切就构成了画面的韵律、节奏、对比与平衡，即对立与统一的形式变化。我们在现实生活中是很难看到这样的情景的，这就是画家所创造的一种美术的形式美。

这说明，美术作品除了艺术美之外还有形式所传达出的美，即形式美，它不仅包含在艺术美之中，其本身也具有独立的审美价值。“形式”(form)一词具有两个方面的含义：一是指形体、形态，即个别事物呈现出来的样子；一是指形体或形态借助语言手段和语言规则呈现出来的整体的艺术形象。因此，美术作品的形式美主要是由以下几个方面的内容构成的：1. 语言元素(点、线、面、色)及其所构成的形态变化；2. 语言手段(明暗、空间、透视、构图、肌理)及其所构成的审美意象；3. 语

艾普色姆的赛马(油画,1821年)席里柯(法国)

墨梅图（中国画）王冕（元）

玉兰黄鹂
中国画
1956年
于非闇

桃图
中国画
1919年
吴昌硕

形单影只的
白鹭
摄影

言规则（变化与统一、对比与和谐、对称与均衡、比例与尺度、节奏与韵律等）及其所构成的审美关系。

美术作品的形式美首先是由美术的基本语言元素（点、线、面、色）构成的，它们是产生美术作品形式美的基础，特别是在意象艺术和抽象艺术中，这一点就表现得更加突出。例如，中国画家黄宾虹的山水画就是完全用书法中的点和线来构成其作品的形式美的，而美国艺术家阿尔伯斯的《向正方形致敬》则全部用几何形色块的组成来形成其形式美。但进一步，美术的语言元素又必须通过其特定的语言手段才能实现更为丰富的形式美，所以语言手段作为语言元素构成和实现的媒介，也成为形式美的重要方面，各种语言手段不仅把各语言元素组织成一个有机的整体，产生特定的形式美，而且其本身也传递出形式上的美感。例如：光影形成的明暗变化，既塑造了形体的立体感，也产生了特定的形式上的美感；空间则给人以身临其境的感觉，引导观众的参与；透视是以幻觉或意象的方式塑造空间，它扩展了人的视觉深度；构图在中国画中称作布局，也就是各种语言要素如何在一件作品中构成完整、有机的艺术形象；肌理体现的是材质的美，

春雪（中国画，1983年）
吴冠中

作品是用水墨和宣纸来作画的，这种特殊的工具材料就产生了它独有的晕染和渗透效果，形成中国画独特的艺术美和形式美。

名家论述：

生活是生活，艺术是艺术，不能也不必完全一样。

——潘天寿

只有形式对心灵产生作用时，我们才能理解和欣赏一件作品；也只有通过形式，我们才能理解内容（精神、内在共鸣）并欣赏一件作品。

——康定斯基

山水有三远：自山下而仰山巅，谓之高远；自山前而窥山后，谓之深远；自近山而望远山，谓之平远。高远之色清明，深远之色重晦，平远之色有明有晦。高远之势突兀，深远之意重叠，平远之意冲融，而缥缥缈缈。

——郭熙

思考与讨论：

1. 构成形式美的基本元素有哪些？
2. 观察生活，发现自己身边的美，说说它们符合哪些形式美的法则。

雄视（中国画，局部）潘天寿

萨平妇女
油画
1799年
达维特
(法国)

牧羊女
油画
1865年
米勒
(法国)

爷爷的河 (油画, 1984年) 尚扬

使用不同的材料就会产生不同的肌理美感。法国画家卢奥的油画《老国王》和中国画家吴冠中的水墨画《春雪》就是运用不同的美术语言方式传达出不同的形式美。前者厚重而富有物质感，后者则轻盈而富有灵动感。另外，像荷兰画家伦勃朗的油画《夜巡》和意大利艺术家波丘尼的雕塑《空间中连续性的形式》，则分别以光影变化和形体的空间分析造成了不同的形式美效果。

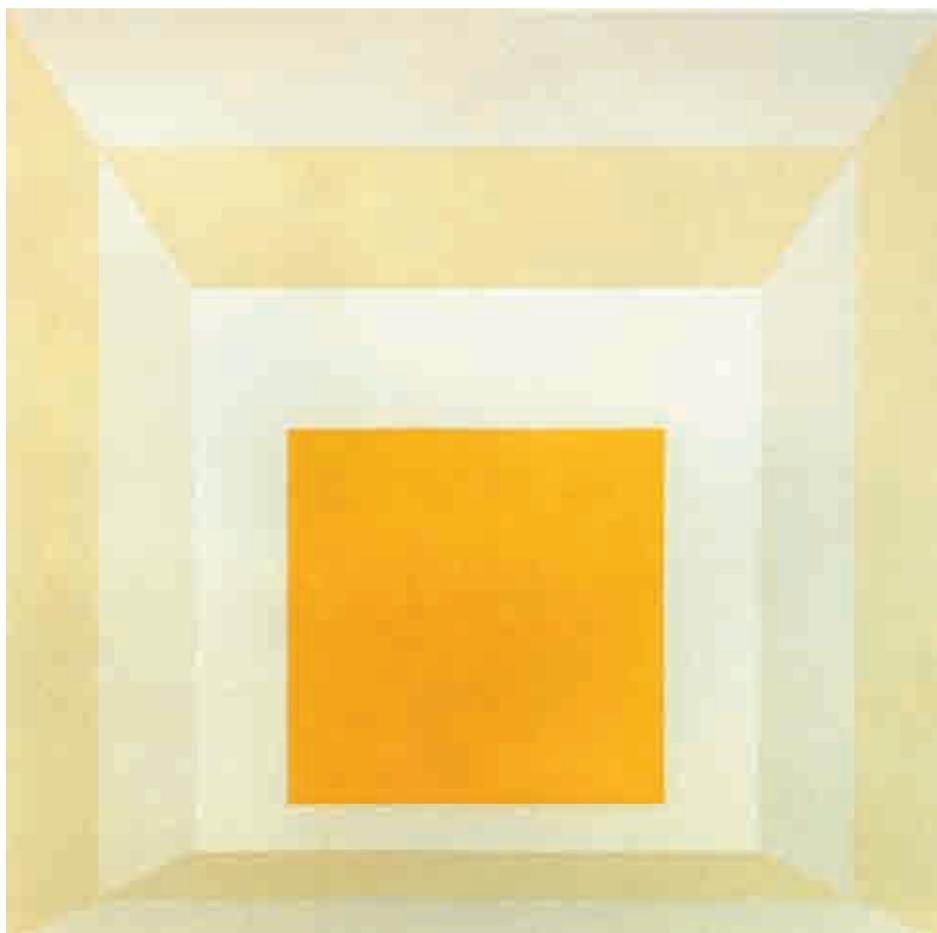
除此之外，美术的语言元素和手段还必须按照一定的规则来运用才能创造出具有美感的形式。语言规则（变化与统一、对比与和谐、对称与均衡、比例与尺度、节奏与韵律等）就是如何在美术作品中组织语言的基本元素、艺术形象和使用艺术手段，其本身就是一种形式美原则，我们常说的按照美的规律创造，就是按照这种形式原则创造，因为这些原则反映了自然界的规律和人

的认知心理需要，是对自然界的规律和人的认知心理的总结。在这些规则中，变化与统一是最重要的，它不仅涵盖了其他规则，而且反映了美的基本规律。伦勃朗的《夜巡》和意大利艺术家波丘尼的《空间中连续性的形式》表明，虽然他们以不同的形式语言处理各自作品中的造型和空间，但都在变化中达到了视觉上的统一与和谐。古希腊人尤其重视艺术中的规则，认为它既是完美艺术形式的体现，又是实现艺术美的保证，为此古希腊人对形式规则进行了各方面的研究，其中黄金分割率就是最基本的规

老国王 (油画, 1917年) 卢奥 (法国)

向正方形致敬 (油画, 1959年) 阿尔伯斯 (美国)

人物故事：

吴冠中是我国著名画家，一生致力于对艺术美和形式美的追求，他认为艺术的形式可以独立于内容而具有自身的审美价值。有一次他到浙江绍兴写生，途中遇到一个小池塘，塘中红萍绿藻，错落有致，形成富有变化的节奏美感，其间再飘落着点点黄色的油菜花，衬以深色的倒影，其幽美的意境使吴冠中迷恋神往，久久不肯离去。可是等第二天他兴冲冲地赶去时，经一夜西风，塘中的“画面”已被吹得散乱无序，其韵律感和形式感全失，他只好扫兴地离去了。

意大利画家
莫迪里阿尼
(1884 - 1920年)

莫迪里阿尼是巴黎画派中最独具特色和有才华的艺术家，单纯平面化的理想造型，传达了淡淡的哀伤。

自画像
油画
1919年
莫迪里阿尼
(意大利)

画家的母亲
油画
1871年
惠斯勒
(美国)

则。黄金分割率规定，世界上一切物体的比值以5:8为最美。古希腊的雕塑和建筑都是按照这个比值设计和创作的。但是美术作品的形式美是诉诸视觉的，不可能完全机械地按照这个比率去套用，所以美术又采取了对称与均衡和对比与和谐的办法，就是在视觉上形成和谐、比例的关系，由此造成美术作品的节奏和韵律。总之，美术作品的形式美不论采用什么规则，最终必须做到变化与统一，机械地使用美术语言和美术手段不可能实现美，而只有变化没有统一，也不可能传达明确的美。

马克思曾经说过，人类只有通

空间中连续性的形式（雕塑，1913年）
波丘尼（意大利）

一个向前跨步的强有力的人形挤走了周围的大气。未来派希望他们能够如此。

夜巡（油画，1642年）伦勃朗（荷兰）

17世纪荷兰画家伦勃朗以善于用光而闻名。在这件作品中，画家把强烈的光线打在前景的主要人物身上，以使之成为画面的中心，然后又利用光线形成后面的几个次中心，产生节奏上的变化。光线在这里既塑造了形体又制造出空间感，更重要的是使画面形成了特殊的形式上的美感，给人以流动和紧张的感觉。

过不断的实践（包括审美实践），才能培养“一种能感受形式美的眼睛”。这说明，虽然美术作品的艺术美和形式美直观性的一面可以立刻为我们所把握，但只有通过不断的学习和实践，我们才能更敏锐地感受、更深刻地理解。

空间设计（1924年）里特维特（荷兰）

那简直是对线条与空间的神奇玩弄。你能看出它与蒙德里安作品的联系吗？

萨莫色雷斯的胜利女神雕塑
约公元前190年
(希腊)

巴黎圣母院
哥特式建筑
公元1163 - 1250年
(法国)

故宫中和殿、保和殿
建筑
(明、清)

学习活动：

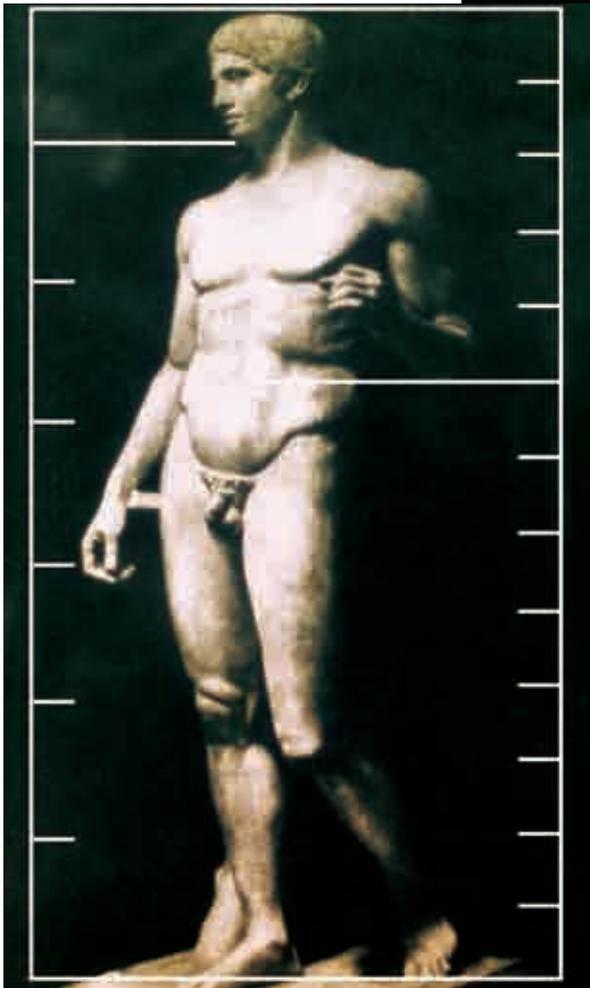
1. 以一件作品为例深入分析作品的形式及其形式美。

2. 通过具体作品了解艺术美和形式美在形态上的差异。

自我评价：能从对形象的感受进入形式分析，知道应从哪些方面分析作品的形式美。

荷矛者（雕塑，公元前5世纪）
伯留克莱托斯（希腊）

伯留克莱托斯是古希腊艺术全盛时期的早期代表人物之一，对造型艺术的比例观念具有重要影响。他以数的比例关系来研究人物雕塑，并在《法则》一书中集中论述了他对以数的和谐比例来形成艺术美的见解。他以自己的研究确定了人的头与身体的比例为1:7的美学法则。他的观点又产生了后来1:8、1:9的比例标准。但这并没有影响他对变化与统一、对比与和谐、对称与均衡、节奏与韵律等艺术美原则的运用。在这件作品中，人物的形象是严格按照他1:7的美学法则塑造的，但人物不是死板的模型，其双臂和双腿的变化以及身体的扭动自然形成了对比与和谐、对称与均衡、节奏与韵律的关系，最终达到变化与统一。同样的表现也出现在雕塑《米洛斯的阿芙洛蒂特》中。

米洛斯的阿芙洛蒂特（雕塑，公元前1世纪）希腊

7

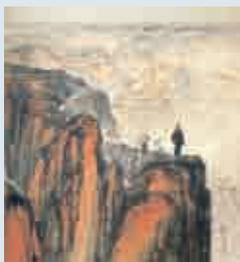
是什么使美术作品如此的千姿百态？ 分析理解美术作品的创作意图

1891年，法国雕塑家罗丹收到了法国作家协会创作文学家巴尔扎克雕像的订单。可是，几年过去了，雕像却迟迟没有创作出来，因为罗丹一直在思考该如何表现这样一位闻名世界的大文豪。直到1897年作品终于诞生了，但与人们所期待的不同。罗丹手下的巴尔扎克不是一个一般人所想象的手持文明棍、身穿燕尾服的谦谦君子，而是一个不修边幅、不拘小节、身穿睡袍的狂傲之士。为什么会这样呢？因为罗丹想塑造的是他心目中的巴尔扎克，一个不拘常规、洞悉世界的非凡的巴尔扎克。罗丹说：“它是我一生中创作的顶峰，是我全部生命奋斗的结果，是我美学原则的集中体现。”这件事告诉我们，艺术家都是按照自己的某种意图来创作美术作品的，所以，有什么样的意图就会产生什么样的作品。分析理解美术作品中体现出来的艺术家的创作意图，是我们在鉴赏过程中认识和理解美术作品的重要的一环。

巴尔扎克
(雕塑, 1898年)
罗丹 (法国)

这件作品的创作十分艰难，罗丹一再修改，希望从本质上揭示巴尔扎克作为一个伟大的文学家的精神气质。有一天，罗丹刚刚做出几个满意的小稿正在观看，他的学生布尔岱进来了，十分赞赏地说，老师，你的这双手做得太完美了，简直无与伦比。可是罗丹听后却立即拿起铲刀把手铲掉了。这就是我们今天看到的《巴尔扎克》。

转战陕北
中国画
1959年
石鲁

墨竹
中国画
文同
(宋)

西斯廷教堂天顶画 (壁画, 局部, 1508 - 1512年) 米开朗基罗 (意大利)

西斯廷教堂天顶画 (壁画, 局部, 1508 - 1512年)
米开朗基罗 (意大利)

凡是到过西斯廷教堂的人都无不赞叹艺术家的伟大创造而感叹不已，尤其其中的一幅《上帝创造亚当》，更成了艺术家受上帝点化的象征，米开朗基罗也因此被神化了。可是通过历史我们知道，米开朗基罗是因受到教会的邀请才开始创作的，而他所创造的丰满、健硕的人物形象又是受到他的石匠经历和与人文主义学者的交往等因素的影响，最终表达了他对人的赞美和对人文精神的歌颂。

思考与讨论：

从罗丹的故事中，你了解到了什么？你知道罗丹为什么要把《巴尔扎克》的双手铲掉吗？

自行车
装置
1913年
杜尚
(法国)

红黄蓝
雕塑
1990年
赵瑞英

瓶花
油画
1974年
卫天霖

一、艺术家的创作意图来自哪里？

美术家的创作意图多种多样，有的是针对社会现实以表明自己的态度、情感，有的则是针对艺术问题以阐述自己的观点、主张，所以美术作品的表现也就是多种多样的了，其中有的激烈，有的抒情，有的悲壮，有的优美，有的以艺术形象传情，有的则以故事叙事达意。然而，不管艺术家有什么样的创作意图，归根结底，它们都体现了艺术家表达和创造的欲望。可能有人会问，艺术家为什么会有这种表达和创造的欲望呢？或者说，艺术家为什么要表达和创造呢？曾有人把对此的解释神秘化，说伟大的艺术家是由上帝派来的，是受到了上帝的启示。其实艺术创作并不神秘。艺术家和我们一样都是普通的劳动者，只不过他们的产品是艺术，他们使用的手段是视觉语言。他们之特殊，就在于他们比一般人更具有视觉上的敏感性，他们是以艺术视觉的眼光来看待世界的。因此，一旦他们受到无论是现实的还是艺术的某种触动时，

便会有感而发，激起表达和创造的冲动与欲望。毕加索巧妙利用自行车把和车座形象组合，经现成品铸铜创作的《牛头》就是这种创造冲动和欲望的集中体现。那么，是哪些因素激起了艺术家的这种表达和创造的冲动与欲望的呢？

二、影响艺术家创作意图的因素有哪些？

既然艺术家的创作是有感而发，他就必须先有所“感”而后才能“发”。一般来说，艺术家的感受主要

牛头（雕塑，1943年）毕加索（西班牙）

生日（油画，1915年）
夏加尔（俄国）

在一个充满了俄罗斯情调的房间里，一对恋人飞腾追逐，男士回头示爱，这在现实中根本不可能的事情却被画家浪漫而富有想象地表现出来。艺术家是想通过这样的处理来更全面地传达出“生日”时的喜悦和两个恋人之间的亲密情感。大块红色帮助传达了这种情绪。

愚公移山（中国画，1940年）徐悲鸿

格尔尼卡
油画
1937年
毕加索
(西班牙)

卖血后
版画
1948年
黄新波

良民塑像
漫画
1945年
丁聪

是来自现实和艺术两个方面。徐悲鸿的《愚公移山》创作于抗日战争最艰难的1940年，有感于中国人民抗战到底直至胜利的的决心和信心，徐悲鸿以我国古代愚公移山的传说创作了这幅画。作品中有的挖掘有的运输，还有的担负后勤工作，以此说明，只要全国人民团结起来，胜利一定属于我们。而在艺术上，徐悲鸿则更多地借鉴了西方的造型来表明他改造传统中国画的现实主义艺术主张。可能有人发现，为什么面对同样的社会和文化情境，不同的艺术家会有不同的创作意图呢？这又涉及到艺术家所成长的社会和文化情境以及个性、知识水平等方面的差异。

我们知道，美术作品作为意识形态的一部分，是特定社会和文化的产物，而生活在这个社会和文化氛围中的艺术家，他的任何作品都必然受到他所生存的那个社会和文化的约束。在不同的社会和文化情境下，艺术家的创作所针对的问题也就不同，因而其创作意图就会大相径庭。例如，文艺复兴时期的西方艺术家的创作意图可能会通过宗教题材表达他对现实的态度和处理明暗、透视的能力，而中国的文人画家的创作意图则可能是通过梅、兰、竹、菊或山水来表达他的个人情操和笔墨情趣。再者，在同一社会和文化条件下，艺术家的艺术成长过程、环境、家庭、个性、知识水平等也造成了艺术家创作意图的差异。例如，同是处于抗日战争的血雨腥风的年代，由于李桦成长于国民党统治区，受到的是鲁迅传播的德国表现主义风格的影响，因此他的早期作品就意在以表现主义的风格揭露和批判

离婚诉 (版画, 1943年) 古元

现实；而古元是成长于延安解放区的民主环境中，在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神的指导下，他的早期作品则意在以朴实、平和的写实风格呈现和歌颂延安人民的生活景象。所以，对所有这些相关因素的了解都将有助于我们把握艺术

家的创作意图，从而对作品做出正确、合理的解释。

丛竹图 (中国画) 郑燮 (清)

清代文人画家郑燮一生画了大量的墨竹图，这种“重复”对他来说具有重要的意义，因为他试图以此表达他作为一个文人的个人情操和现实关怀。他曾在一首诗中写到：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。”

伏尔加河上的纤夫
油画
1870 - 1873年
列宾
(俄国)

近卫军临刑的早晨
油画
1881年
苏里柯夫
(俄国)

三、艺术家的意图是如何体现的？

不同的艺术家通过不同类型的艺术形式所呈现的意图或方式是不同的。

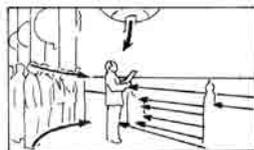
董希文是我国现代著名的油画家，他的代表作品《开国大典》可以说家喻户晓。作为一幅叙事性主题作品，《开国大典》典型地代表了具象再现艺术家表达意图的过程和方式。从主题上看，艺术家的意图是要表达一个新的时代的开始，表现中国人民摆脱了三座大山的压迫，从此站起来了的豪迈的精神风貌。为此，艺术家选取了在天安门上由国家主席毛泽东宣布中华人民共和国成立的庄严时刻。在画面的中心，作者着重塑造了人民领袖毛泽东的庄严形象，在他的身后则是一批以朱

人物故事：

董希文（1914 - 1973年）1936年考入杭州国立艺专，师从林风眠、潘天寿等艺术家，尤其林风眠“中西融合”的思想对他以后的艺术发展影响很大。1942年夏，董希文在重庆看到常书鸿的“敦煌壁画临摹画展”后深受感染，立刻致信常书鸿表示愿去敦煌协助研究与临摹。在那些物质生活极度匮乏的日子里，董希文把整个身心都倾注到古人的怀抱之中，完全忘记了自己而沉浸在对传统艺术的揣摩和领会之中，尤其对敦煌壁画的色彩、用线和形象的自由处理有了更深刻的理解，使他逐步形成了走民族艺术之路的决心和信心，对他后来创作出像《哈萨克牧羊女》《开国大典》这样具有民族特色的油画作品产生了重要的影响。

怒吼吧，中国（版画，1935年）李桦

开国大典的历史照片（右）及油画《开国大典》的画面结构分析（左）

开国大典（油画，1952 - 1953年）董希文

暮色
中国画
1960年(约)
李可染

山水
中国画
1979年
张大千

厄斯·安吉湾
油画
1929年
杜菲
(法国)

德、刘少奇、周恩来、宋庆龄等为代表的党和国家领导人，他们自豪、喜悦的心情溢于言表。而在艺术上，作者则力图传达一种喜庆、明朗的气氛和具有民族特色的油画语言方式。为此，作者借用了中国传统和民间的艺术语言。他一面利用天安门上粗大的立柱和大红灯笼等营造出一种庄严的气氛和环境，一面以长方形的构图展现出开阔的空间和明丽的天空来象征祖国的未来前程似锦、光明灿烂。尤其是以近乎平涂的手法和单纯、艳丽的色彩表现出作者对民族油画语言的着意追求。这样，作者就在内容与形式上取得了完美的统一，准确地传达出其创作意图。

荆轲刺秦王(画像石) 山东嘉祥县武梁祠(汉)

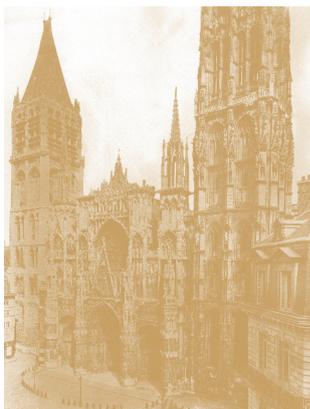
由于意象表现性艺术主要侧重于作者的感觉和情感的表达，并不拘泥于具体的时空和形象的典型性，所以就不必去搜集和归纳形象，也不必着意刻画形象的心理活动，而是通过整体气氛的渲染就可以直接传达出作者的意图。例如，汉画像石《荆轲刺秦王》为了恰当地传达出当时那种紧张、危险的气氛，并没有着意刻画具体人物的表情和心理状态，而是围绕大殿内的立柱来展开追杀的场面，通过荆轲的“追”，秦王的“逃”，并辅以刺进立柱的匕首、打翻的盒子和侍卫等形象，从而使观众对当时的场面有了一个整体的把握。再比如印象派画家莫奈的《卢昂大教堂》，由于作者意图表达的是他对太阳照射在教堂上的光斑和色彩的闪动感，所以教堂或对象是什么样的并不重要，重要的是由色点的融合所营造出的整体的光色氛围和效果。

抽象艺术的特征既不在于形象的塑造，也不在于以气氛的烘托来

卢昂大教堂组画二幅(油画, 1894年) 莫奈(法国)

卢昂大教堂建筑实景

地置
雕塑
1990年
隋建国

第三国际
纪念碑模型
1919年
塔特林
(俄国)

伞
大地艺术
1984 - 1991年
克里斯托
(美国)

传达作者的感觉和情感，而是通过形式语言本身及其构成关系来传递艺术家对事物的认识，因此，抽象艺术主要是通过符号的构成来实现艺术家的意图的。这个过程首先是抽离出符合自己创作意图的符号和符号体系，然后按照自己不同的意图来加以组织和构成。比如，俄国著名构成主义艺术家塔特林为了表现升腾、飞翔的空间效果，把他的《第三国际纪念碑》分成了直线和曲线两种语言元素，然后以螺旋上升的曲线将直线连接起来，从而把人们的视线引向无限的天空。

当今艺术的发展日益呈现出综合、模糊和交叉的特征，艺术的目的常常在于表达艺术家的某种观念，但从意图的表达方面来说，更重要的是手段（媒介）的选择和实现，因为手段（媒介）本身就已经表明了艺术家的创作意图。可以说，艺术家越是强化手段（媒介），其表达意图就越明确，因为在自己不了解的媒介面前，艺术家没有办法进行艺术构思，正如美学家鲍桑葵所说的，任何艺术家都对自己的媒介感到特殊的愉快，而且赏识自己媒介的特殊能力。

在艺术创作中，艺术家的各种感性和理性的心理活动都会或显或隐地呈现在创作的作品里。在这些心理活动中，思想维度、想象活动以及情感情绪等方面都起着至关重要的作用，影响着艺术家的直觉、感觉和知觉。在这个过程中，艺术家在忠于自己原始心理状态的基础上会进入到一个思维的阶段，包括形成的记忆、触发的联想以及对事物的综合理解，此时的创作意图也就逐渐明确化。在融合艺术家的思想、情感与操守之后，

析世鉴（综合材料，1985年）徐冰

徐冰是中国当代艺术家，他原来的专业是版画。在这件作品中，他以手工刻制的木版活字方式进行印刷，使作品成为放在地上的谁也看不懂的天书，以此追求和返回到版画最初的本质，但同时又把这些“印刷品”置于空间和环境之中，营造出一个多维的艺术的空间，从而使作品进入观念的综合表达而非语言的单一表现——这里既有版画的语言，也与雕塑和建筑相关，但更表达了作者对社会的关注，对“版画”的本质和概念拓展问题的关注，以及对传统文化与当代文化、传统艺术与当代艺术关系的关注。

这些都会反映在艺术作品的内容上、事物的象征意义上以及作品的形式表达上。所以，艺术家的创作意图对于艺术作品审美意象的形成起着非常重要的作用。

因此，对艺术家创作意图的感知、分析和理解，会使我们对艺术家有更多的了解，与此同时，会使我们对艺术家在作品中表现的美与内涵有更全面的把握，对艺术作品中呈现出来的审美情感和审美意象也有更多的体悟，这有助于我们对艺术作品进行更深层次和更全方位的鉴赏。

学习活动：

1. 以《开国大典》为例，说说应怎样从作品的形象、形式分析以及时代背景、作者情况等方面去理解作品的创作意图？

2. 从书中任选一件作品，试着分析作品的创作意图。

自我评价：掌握理解美术作品的创作意图的途径，并能简单分析艺术家是如何通过这些途径体现自己的创作意图的。

8

所有的美术作品 都一样重要吗？ 美术作品的意义与 价值判断

马远和夏圭都是中国南宋时期著名的山水画家，他们以边角式小山小水取代了北宋流行的全景式大山大水（参看本书第51页），开创了“马一角”和“夏半边”来形容他们的作品特征。可是，特别喜欢书画的明代皇帝朱棣却不这么看。有一次，有人称赞了几句马远和夏圭的作品，朱棣听后十分生气，遂斥之曰：“残山剩水，宋僻安之物也，何取焉！”同样的艺术对艺术家来说是一种艺术上的创造，但在政治家的眼里却成了“残山剩水”“僻安之物”了。这说明美术鉴赏存在从不同角度理解和进行价值判断的问题。我们在理解了艺术

渔笛清幽（中国画）夏圭（宋）

西斯廷圣母
壁画
1513年
拉斐尔
(意大利)

利塔圣母
油画
1490年
达·芬奇
(意大利)

利比亚女先知（壁画，局部，1508—1512年）米开朗基罗（意大利）

晓雪山行图（中国画）马远（宋）

家创作意图的基础上该怎样对其进行意义与价值判断呢？

一、美术作品的时代性与地域性

罗中立的油画《父亲》画面上凸

显着一个朴实憨厚的、几乎是现实形象真实翻版的农民形象，他已操劳了一辈子，他的手上和脸上镌刻着勤劳、坎坷和善良，但是他在如此的年纪还不能停止劳作，也许这就

梅花图
中国画
弘仁
(清)

墨兰图 (中国画) 陈古白 (明)

墨竹图 (中国画) 吴宏 (清)

是他的“命”。这正是《父亲》在当时的独特性所在：它以人道主义的情感述说着对中国农民的关爱和对乡土的眷恋；它以现实主义的叙事手法使观众直接看到了自己身边的现实并引起人们的思考，从而引发更深层的伤感或人道主义的情感。这种人道主义对于当时刚刚经过“文化大革命”的人们来说具有特别的吸引力和感染力。在艺术上，它针对的是以往的“假大空”而采取了照相写实的方法；在题材上，它以领袖像的规格表现的是一个中国社会中最普通的农民，这种反叛对当时的社会和艺术观念都形成强烈的冲击，产生了广泛的影响。

这就说明，美术作品的产生无论是题材或内容还是形式或风格都受到了时代性和地域性条件的限制。

思考与讨论：

比较下图两幅《最后的晚餐》，进一步说说美术作品的时代性特征。

下图是丁托列托的《最后的晚餐》(1592 - 1594年)，它与达·芬奇的同名作品给人的印象是完全不同的：一个是呈对角线倾斜的大趋势，气氛骚乱而激动；一个是横平竖直，左右对称的稳定构架。丁托列托是意大利文艺复兴后期，被称为风格主义的代表性画家。激烈交错的“动”感是这类绘画的突出特征。两画的完成相距100年，达·芬奇等大师们在文艺复兴盛期那种对平衡、和谐的审美追求此时已发生变化。

父亲 (油画, 1980年) 罗中立

最后的晚餐 (壁画, 1495 - 1498年)
达·芬奇 (意大利)

所谓“时代性”是说某些题材只有在这个时代才有，而不可能出现在别的时代；所谓“地域性”是说某些题材可能在这个地域不断出现，而对另一个地域来说几乎是不可能的。

在形式上也是这样，因为美术家对形式的运用并不是任意的，而是在学会了某种他已知的美术形式

墨梅图
中国画
王冕
(元)

梅花
中国画
吴昌硕
(清)

之后再这种形式来套用于某种题材，并在这种套用中通过不断的修正来获得对传统形式的突破的。由此我们知道，美术家选择这样的形式而不是那样的形式，选择这样的手段和风格而不是那样的手段和风格，是美术家在特定条件下模仿和学习的结果，然后他才具有了面对世界的语言表述能力，在这个基础上，他才有可能逐步发展出自己的语言方式，从而获得自己的艺术价值和地位。

二、如何判断美术作品的意义和价值？

我们先来看一个例子。根据《圣经》故事，大卫是以色列历史上的一位少年英雄，因战胜了敌人哥利亚而成为以色列国王，因而被作为民族英雄成为西方文艺复兴时期的美术家争相表现的重要题材。意大利雕塑家多纳太罗只是表现出了这一事件的结果。他的《大卫》呈现出的是一个已经割下哥利亚头颅、战胜敌人的少年形象。他手持长剑，动作和表情都流露出胜利后的放松和自信的样子。但是他的后辈米开朗基罗创作的《大卫》却比他的作品更有影响。米开朗基罗创造的是一个战斗过程中的大卫：他肩负石袋，手持石块，怒视前方，准备迎敌。他的动作和紧张的肌肉也让人感觉他随时准备给敌人以致命的一击。这就更充分地发挥了视觉艺术的语言特征，给人以想象的空间，因而比多纳太罗的《大卫》更具艺术的价值，也更深刻地揭示出这场战斗的艰巨性。这让我们看到，美术作品一旦产生，就具有了意义和价值，只不过这种意义和价值有大小、多寡、重要和不

名家论述：

真正的艺术家总是冒着危险去推倒一切既存的偏见，而表现他自己所想到的东西。

——罗丹

艺术的目的在于揭示我们所有的包括那最隐秘的思想、脾性、德行、恶习以及谬误，由此引导我们去认识自身，取得我们尊严的进一步发展，从而达到人性的完善。

——蒲鲁东

艺术品绝非是对那些在任何给予的时间里显现的个别存在物的再现，相反它是对物的一般本质的再现。

——海德格尔

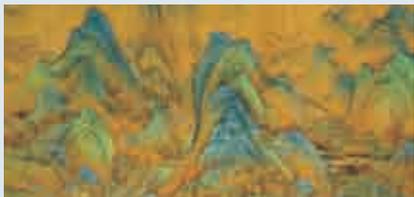
大卫
雕塑
1623 -
1624年
贝尼尼
(意大利)

大卫
雕塑
1501 - 1504年
米开朗基罗
(意大利)

大卫 (雕塑, 1443 - 1444年)
多纳太罗 (意大利)

千里江山图卷（中国画，局部）
王希孟（宋）

干草车
油画
1821年
康斯太勃尔
(英国)

绿色长城（中国画，1974年）
关山月

重要之分罢了。对一般观众而言，符合了我们对题材和图式的期待、影响面广、为大多数人所认同的，其意义和价值就大，否则就不大。这就是我们所说的美术作品的题材和形式的时代性和地域性特征的限制。

由此看来，美术作品的意义和价值有绝对的一面也有相对的一面。多纳太罗的《大卫》在当时有价值，但到米开朗基罗的时代就相形见绌了。米开朗基罗对它进行了新的艺术创造，产生了新的意义和价值。所以艺术创新又成为我们判断美术作品的意义和价值的另一个方面。这样，对美术作品的意义和价值的判断就受到了时代性、地域性和艺术创新三个方面

吹笛少年（油画，1866年）马奈（法国）

的制约，也就有了各种判断的角度，由此产生分歧。那么我们如何看待这一点呢？

三、如何看待美术作品意义与价值判断上的分歧？

如果你问一位专家，怎样欣赏美术作品并从中看出它是有意义和价值的好作品时，他可能会告诉你，你还是自己看吧。其实，这位专家的意思是说，我的感受不能代替你的感受，每个人都必须通过自己的亲身体验才能做出自己的判断。我们在美术鉴赏中鼓励这种个人的、主动的和创造性的审美判断，就是为了培养每个

吹笛女（雕塑，1904年）布岱尔（法国）

艰苦岁月（雕塑，1958年）潘鹤

这里虽然只有两个人，这不是肖像，而是“红军”形象的集中写照。“老红军”坚定、刚毅，对革命充满了信心和乐观；而依偎着的“小红军”虽然还不谙世事，却已走上了革命的道路。一老一小，象征着革命者前赴后继、不屈不挠的革命精神；“吹笛”和“听笛”的动作则向我们讲述了红军艰苦奋斗、勇往直前的动人故事。显然，他们已超越了个别性，而成为一个时代的精神象征。

床
油画
1891年
维亚尔
(法国)

虢国夫人游春图
中国画
局部
宋摹本
张萱
(唐)

造化为师
中国画
1996年
吴山明

人独特的审美能力。从本质上说,无论我们的判断如何,这种判断本身就是一种评定,不管它采取的是口头的还是文字的方式。所以,我们对美术作品的意义和价值的判断可以有许多角度,也就可以做出许多解释。

1. 品评式或品鉴式批评

这种品评或判断方法主要产生于中国。其特点就是不局限于单一

洛神赋图卷(中国画,局部)顾恺之(东晋)

知识窗:

“六法论”

南齐谢赫在《古画品录》中总结出的“六法论”,主要是指:一气韵生动,二骨法用笔,三应物象形,四随类赋彩,五经营位置,六传移模写。所谓“传移模写”就是尽可能地与客观对象相像,忠实于对象;所谓“经营位置”就是合理地安排比例、结构、布局和构图;所谓“随类赋彩”就是准确、客观地表现事物的色彩;所谓“应物象形”就是根据事物的特征来表现;所谓“骨法用笔”就是以物体的结构来决定用笔的方式;而这一切的结果和归宿就是“气韵生动”。

梦(油画,1910年)卢梭(法国)

初看这幅作品的人可能都会觉得不可思议:这件好像是一位不会画画的人画的作品,好在哪里呢?但实际上,画家卢梭在西方美术史上具有十分重要的地位。卢梭确实没有学过画,但出于对画画的爱好就辞去了有丰厚收入的税务员工作,完全凭自己的感觉画画。而他开始画画的20世纪初,正是西方美术从传统向现代转型的时期,理性的、技术的观念受到冷落,而非理性的、个人的和原始的观念大受欢迎。因此,卢梭的作品被“发现”出来,并受到理论界和许多著名画家的赞美。

的方面,而是从作品总体的气韵或神韵来判断作品的优劣。从五代时开始把美术作品分为神品、妙品、能品三种(每品又分上、中、下三等),宋代以后又在神品上加上逸品,意思是“能品”可以把物象准确地画出来,“妙品”可以达到精彩的程度,“神品”则已出神入化,而“逸品”却已进入物我两忘的地步。

2. 形式主义批评

形式主义批评兴起于19世纪末,在20世纪初奠定了自己的稳固地位。它认为美术作品都有一种科学的结构,不受任何外在因素的影响。它主要强调美术的形式因素的特征和重要性,即美术作品的表现语言是线条的还是块面的、是平面的还是有空间的、是黑白的还是色彩的等,以及它运用得如何、有没有创造性等。它把这看成是评价美术作品的基本原则,使形式主义批评成为20世纪最重要的批评方法之一。

3. 历史批评

这是一种把美术置于一个全方位的历史纵坐标中进行评判的方法,

红太阳
辉暖万代
中国画
1972年
亢佐田

约翰
油画
1971-1972年
克洛斯
(美国)

静物
油画
1960年
莫兰迪
(意大利)

即认为美术的发生不是孤立的，而是与历史发展的各个侧面有着密切联系的，它的意义即产生于这种联系之中。

4. 社会学批评

这种批评方法被认为来自马克思主义，它主张任何美术作品都是当时社会的产物，因此，美术作品的意义就在于其是否真实地反映了社会存在，并推动了社会的进步。

5. 心理学批评

由于美术作品是由一个个美术家创作完成的，所以，心理学批评侧重从美术家个人的气质、个性、情感和心理的角度对作品做出评价，其中还包括了美术家在创作过程中的下意识 and 潜意识活动等。

从以上几种批评方法的简单介绍中就可以看到，即使对同一件美术作品，由于批评和判断的角度、方法甚至人的角色的不同，最终得出的结论就会各异，我们就可以尝试着用不同的批评方法来分析作品。这也说明，美术作品的意义和价值是开放的，而不是封闭的，分歧的产生，既说明了美术作品本身的歧义性，也是对作品的丰富和补足。从这方面说，我们人人都可以是批评家。

巴黎街景 (油画, 1985年) 埃斯蒂斯 (美国)

埃斯蒂斯是超级现实主义的重要代表人物之一，他作品中的写实主义手法，无论形体还是色彩和色调，都达到了无以复加的真实的地步。他在这幅作品中除真实描绘每一个物体的细节外，还用墙面上镜子的反射来增加这种视觉上的真实性。然而画家的真正意图却是告诉人们，我们看到的真实都是虚幻的，即使如此真实的描绘它仍然不过是一幅画。

一条街道的忧郁和神秘 (油画, 1914年) 基里柯 (意大利)

但是另一方面需要注意的是，对美术作品意义和价值的判断又不是任意的，必须建立在对作品及其相关知识了解的基础之上。所以，不断地学习是提高我们判断能力和美术鉴赏能力的惟一的前提。

学习活动：

1. 以两件公认的具有历史地位的中外美术作品为例，分析其不同文化情境中的不同的意义和价值。
2. 先对同一件美术作品进行直接判断，再试用不同的批评理论做出分析，以寻找恰当的解释。

自我评价：能否对作品的意义与价值作出正确的判断？

9

形神兼备 迁想 妙得

中国古代绘画撷英

猛虎捕食图(黑山岩画)
新石器时代

彩陶缸绘鹤
鱼石斧纹
新石器时代

人物御龙图
帛画
(战国)

中国绘画历史悠久，源远流长。如果上溯到原始社会的彩陶时期，中国绘画已经过了7 000年左右的发展历程。在如此漫长的历史时期中，中华民族的祖先为我们留下了丰富多彩、辉煌灿烂的绘画艺术瑰宝。

本课仅从帛画、壁画、人物画、花鸟画、山水画中撷取部分作品，供同学们领略中国古代绘画的风采。

一、我国早期的独幅绘画作品——帛画

在江陵和长沙战国楚墓出土的帛画《帛书图像》《龙凤仕女图》《人物御龙图》，是迄今所见的我国最古

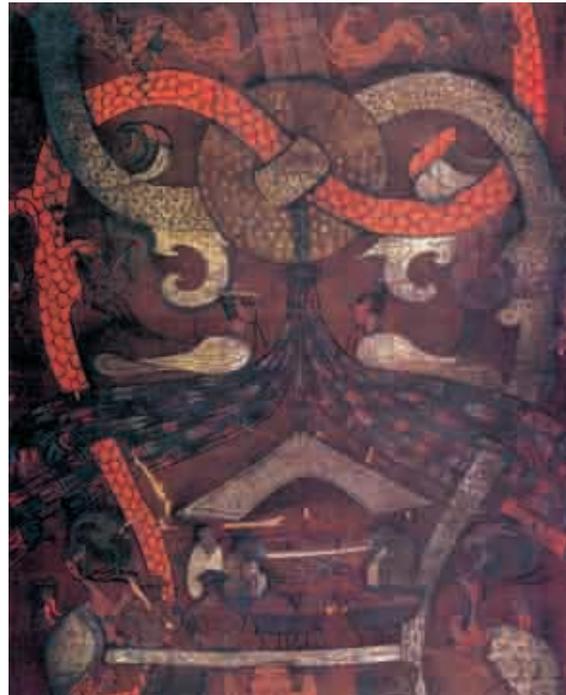

龙凤仕女图
帛画
(战国)

长沙马王堆西汉墓帛画

长沙马王堆西汉墓帛画 (局部)

老的独幅画。这些绘于丝帛上的作品不仅反映了当时的绘画水平，而且表明中国画的基本形态已经确立。

帛画《龙凤仕女图》，1949年在湖南长沙陈家大山1号楚墓出土。这幅古画是古代葬仪中使用的旌幡，反映了当时楚国上层社会流行的死后升天的意识。在画面中，描绘了龙凤正引导墓主人的灵魂升天的情景：画面右下方有一位侧身行进的妇女，发髻高盘，阔袖长袍，双手合十；其上左方有一龙一凤，正腾空飞舞，引导仕女前行。此画以毛笔绘成，画法为线条勾勒兼平涂着色，构图主次分明，造型生动。

敦煌莫高窟外景

张议潮统军
出行图
敦煌莫高窟
156窟壁画
(唐)

驿使图
画像砖
魏晋时期

宫女图(局部)壁画 (唐)

二、墓室壁画

永泰公主墓，在乾县北部，是乾陵17座陪葬墓之一。永泰公主是唐中宗李显的第七个女儿，唐高宗李治和武则天的孙女，名仙蕙，死于唐大足元年（701年），时年仅17岁。后与她丈夫武延基合葬在一起，陪葬乾陵。永泰公主墓于1960年至1962年发掘，是属封土堆墓，其墓穴是用砖砌成的，由墓道、过洞、

天井、甬道、墓室构成，全长87.5米。墓道是一条宽约2米的斜坡，进入过洞直至狭窄的甬道，两旁洞墙内有6个小龕，里面放着彩绘陶俑、骑马俑、三彩马及陶瓷器皿等随葬品，造型逼真、工艺精湛。从墓道到墓室还绘有丰富多彩的壁画，有宫廷仪仗队，以及天体图、宫女图等。

其中《宫女图》描绘了一组官

思考与讨论：

查阅相关资料，说说墓室壁画的色彩特点。

女游憩花园的场景，画面人物之间互相呼应，营造出优雅的宫廷气息。从绘画技法看，线条遒劲有力，运笔流畅，色彩浓重，富于装饰之美。

宴饮画像砖
四川大邑县
(汉)

仪卫出行
墓室壁画
局部
山西太原
(北齐)

女史箴图
中国画
局部
顾恺之
(东晋)

三、中国古代人物画

中国人物画历史悠久，远古的彩陶上、岩画中都留有以人物活动为题材的纹样和符号。史料记载，早在春秋时代就有表现人物的绘画。汉代画像石、画像砖及墓室壁画上的人物画造型和线条质朴生动。东晋画家顾恺之既有著述又有《女史箴图》《洛神赋图》等作品传世。至隋唐五代，人物画日趋成熟。在众多的古代人物画中：唐代阎立本的《步辇图》《古帝王图》（传）、吴道子的《天王送子图》（传）、张萱的《捣练图》《虢国夫人游春图》、周昉的《簪花仕女图》《挥扇仕女图》，五代周文矩的《重屏会棋图》《文苑图》，宋代李公麟的《维摩演教图》、苏汉臣的《秋庭婴戏图》、李嵩的《货郎图》、李唐的《采薇图》、梁楷的《太白行吟图》，元代刘贯道的《消夏图》，明代陈洪绶的《屈子行吟图》《水浒叶子》等传世作品，不仅是中华民族的宝贵财富也是全人类的文化瑰宝。

《步辇图》描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣禄东赞的情景。画中人物身份明显不同，气质各异，恰当地表现了人物之间的相互关系及心情仪态，是唐代历史画的代表作品。

《古帝王图》画的是两汉至隋代的13位帝王形象。作

古帝王图卷·晋武帝司马炎（中国画）传 阎立本（唐）

步辇图（中国画）阎立本（唐）

朝元图
壁画
局部
山西永乐宫
(元)

消暑图
中国画
刘贯道
(元)

西厢记插图
版画
陈洪绶
(明)

文苑图 (中国画) 传 韩滉 (唐)

者根据他们每人的政治作为、不同的境遇和命运，带有褒贬倾向地刻画了封建帝王的风度和仪态，成功地塑造了他们的个性特征。本课中的晋武帝被作者刻画为双目炯炯、神色威严，有雄才大略和非凡气度的开国之君。

《文苑图》描绘了文人雅集的场景。构图疏密得当，设色淡雅，笔法细劲流利，衣纹略作颤笔，人物刻画

采薇图 (中国画, 局部) 李唐 (宋)

细致入微、动态各异、形神兼备，生动地表现了古代文人吟诵属文时的专注神态。

《采薇图》画的是商代末年伯夷、叔齐不食周粟，在首阳山采薇代食的故事。画中正坐一人即为伯夷，他面带忧愤，目光沉滞，表情平和坚定。叔齐一手撑地，一手舒掌作陈述状。图中人物刻画生动传神，森森然正气溢于毫端。衣纹简劲爽利，以衬托人物刚直不阿的性格。树石画法粗简，墨色湿润，对马远、夏圭的山水画具有深刻影响。

知识窗：

在《文苑图》中不仅有宋徽宗的题跋“韩滉文苑图丁亥御札”，还有多方历代收藏印记，我们称之为“鉴藏印”，它是指文人在观览了所藏书画作品之后，在空白处盖上自己的名号、斋馆号等印章。它对书画作品的鉴定起到一定的辅助作用。

孟蜀宫妓图
中国画
局部
唐寅
(明)

丁敬像
中国画
局部
罗聘
(清)

杂画册之一
中国画
高其佩
(清)

《张卿子像》是明代肖像画的代表作之一，画的是当时著名医学家兼诗人张卿子的肖像，画面虽没有背景却形象地描绘出人物的不求名利、和善坦荡的精神气质。作者曾鲸在传统肖像画创作中强调“墨骨”和“传神”的基础上融合西洋画法，创造了更重墨染和体积感的“凹凸法”。画家对人物面部的刻画细腻，富有体积感，衣纹用笔简洁，人物比例适度，体态自然，栩栩如生，体现出画家非凡的观察与表现能力。

《渔翁渔归图》是清代画家黄慎的作品，画面人物动态生动，富于生活情趣。此图为水墨大写意，水墨交融，画家擅长以草草入画，画风粗豪奔放，气势贯通，别具一格。

中国人物画重视人的神情、情态和性格的表现，为此，画家重视刻画人的眼神、身姿与手势，甚至以适度的夸张与变形达到传神的目的。为了突出画中人物常常不画背景，而在衣纹表现上则凸显笔法与线条之美。设色则以渲染之法随类赋彩，从而形成鲜明的中国人物画风格。

渔翁渔归图（中国画）黄慎（清）

思考与讨论：

工笔画与写意画是中国画最主要的两种形式。通过分析具体作品，说说它们在表现方法上有什么不同？

张卿子像
(中国画，局部)
曾鲸（明）

早春图
中国画
郭熙
(宋)

潇湘奇观图
中国画
局部
米友仁
(宋)

四、中国古代山水画

中国山水画起源于魏晋南北朝时期。目前国内现存最早的山水画是隋代展子虔的《游春图》，它早于西方独立的风景画近千年，反映了我国古代的审美情趣与文化境界。

中国古典山水画，不仅要求画家把对自然景物的认识与感受表现出来，还要求创造出情景交融的意境。所以中国山水画不仅能够给人以自然景观的明显印象，还给人以多方面的启示，引发人的遐想。这种讲究意境抒发情怀的山水画，是在早期对自然景物客观描绘的基础上发展起来的。南宋之前的山水画，虽然也表现画家的理想和对自然景物的感受，但更注重对客观景物的描绘。例如，北宋范宽的《溪山行旅图》，画家以坚劲有力的笔法和浓墨皴擦，真实地描绘出北方大山大水的雄伟之美及磅礴的气势。南宋的山水画则更倾向表现作品的意境。《深堂琴趣图》就显示了这种审美追求，构图上实景偏于一角，画面留有大片空白，使得画面虚实相生，雾气迷蒙、琴声缭绕的诗境引人向往。元代的画家更强调个人情感的抒发和个性风格的呈现。如倪瓒的《六君子图》，以枯而见润的简练笔墨，营造了湖

深堂琴趣图（中国画）佚名（宋）

溪山行旅图（中国画）范宽（宋）

雪堂客话图
中国画
夏圭
(宋)

富春山居图
中国画局部
黄公望
(元)

光山色荒寒空寂的意境：近则秋树稀疏萧瑟，远则山峦绵延横亘，其间水面空阔清冷。画上有许多人题诗，其中黄公望题诗云：“居然相对六君子，正直特立无偏颇。”所谓六君子是以松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木作为某种象征。如此简净清淡的画面，既反映了元代文人失意落寞的心态，又淋漓尽致地体现了画家崇尚平淡天真的审美理想。其侧笔折带皴法兼披麻皴的画法及独特的艺术风格，为元代山水画增添了简淡尚意的艺术新貌。

踏歌图(轴) (中国画) 马远 (宋)

思考与讨论：

1. 倪瓚曾经说：“仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”你如何理解这句话？

2. 以具体作品为例，试述宋代和元代山水画风格上的差异。

六君子图 (中国画) 倪瓚 (元)

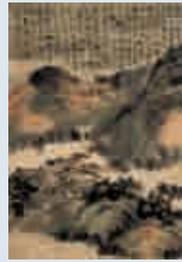
庐山高图
中国画
沈周
(明)

雪村访友图
中国画
周臣
(明)

松鹤清泉图
中国画
弘仁
(清)

松岩楼阁图
中国画
髡残
(清)

明清时期的山水画主要继承元代的画风，出现了众多山水画家，但多偏重于笔墨风格的继承，而缺乏前代的革新、创造精神。明代重要的山水画家有王履、戴进、沈周、文徵明、唐寅、蓝瑛、董其昌等。清代山水画家更多，其中王时敏、王鉴、王翬、王原祁等主张仿古，而石涛、髡残、弘仁、龚贤等，则以写生见长。其他如吴历、恽南田等人的山水画，也各有成就。

龚贤的《溪山无尽图》(卷)师法董源、巨然，笔墨娴熟，皴染浑厚，层次分明。构图、经营别具匠心。其作品重峦叠嶂，峰回溪曲，气势雄伟，使人观后有溪山无尽之感。

石涛的山水画《淮扬洁秋之图》，笔墨秀雅，淋漓酣畅，构图新颖自然，于气势豪放中寓有静穆气氛，看似无法而实际上变古法为我法，以其特有的“拖泥带水皴法”，描绘了一幅淮扬清秋的景致。石涛提出了“借古以开今”，“笔墨当随时代”等创造性见解和重视发挥画家个性的主张，对18世纪以来的中国画创作产生了深刻影响。

淮扬洁秋之图 (中国画) 石涛 (清)

溪山无尽图(卷) (中国画, 局部) 龚贤 (清)

五牛图
中国画
局部
韩滉
(唐)

秋葵图
中国画
佚名
(宋)

五、中国古代花鸟画

中国花鸟画具有以写生为基础，借物抒情、托物言志的优良传统。中国花鸟画的“写生”不同于西方的“静物写生”，而是着重于对花鸟生态特征的表现，着重描写动植物的生命力及其特征，表达对自然和生命的体验与感受。借物抒情、托物言志则是人对动植物审美的移情表达，集中反映了人与自然的审美关系。因此中国画家在欣赏梅、兰、竹、菊、松，虎、鹰、牛、马、鹤等动植物时，往往赋予它们一定的“社会属性”，作画立意时便借其抒发情怀，表达人生志向。

宋代是中国古代“花鸟写生”的高峰期，出现了许多优秀的花鸟画家。宋徽宗赵佶是杰出的代表之一，他的《芙蓉锦鸡图》描绘了锦鸡落在芙蓉枝头，压得花枝下垂摇摆，锦鸡扭头凝神注目飞蝶，神态逼真、栩栩如生，体现了赵佶所倡导的观察物象要细致入微，写实表现要精准传神，画面构成要有诗的意蕴的美学思想。《白头丛竹图》画的是两只白头翁栖于竹丛中，竹枝用笔劲挺，枝叶交织，疏密有致，白头翁羽毛丰满细密，其画法与竹枝形成对照。《榴枝黄鸟图》所绘黄鸟造型准确、富有生趣，羽毛、捉喙、利爪

芙蓉锦鸡图（中国画）赵佶（宋）

白头丛竹图（中国画）佚名（宋）

皆精细逼真，画面渲染精妙、赋彩鲜润，体现出画家对花鸟情态的观察达到精细入微的程度，融注了宋人对自然界的独特审美情怀。两件南宋花鸟小品，继承了北宋的写生传统，显示出高超的艺术水准。

自从文人画兴起之后，花鸟画则更强调借物抒情、托物言志。文人画是带有文人情趣，流露着文人思想的中国传统绘画样式之一。文人画的发端，可以追溯到晋代顾恺之，唐代王维、郑虔等人。两宋时期，苏轼、文同、米芾父子等进一步发展了水墨技巧。其中，苏轼提出了“诗画本一律”概念，使文人画趋向成熟。到元代，赵孟頫主张

墨梅图
中国画
局部
王冕
(元)

竹石图
中国画
李方膺
(清)

荆棘丛兰图 (中国画) 郑燮 (清)

榴枝黄鸟图 (中国画) 佚名 (宋)

墨葡萄图(轴)(中国画)
徐渭 (明)

此画是明代著名画家徐渭(1521—1593年)的代表作品。此画笔墨酣畅,风格疏放。画中题诗:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”,反映了画家怀才不遇的悲愤心境和洁身自好的品性情操。

以书法入画法,文人常以书画遣兴抒怀,文人画逐渐兴盛,其后逐渐发展,诗、书、画、印始成一体,诗情画意相辅相成,标志着文人画的成熟。明代中后期,董其昌在苏轼的“士人画”基础上提出“文人画”的理论,“文人画”之名称从此也正式使用。文人画一般讲究“书卷气”,注重书法用笔,强调笔墨情趣,书写性的表现要求、追求气韵的审美标准以及超越视觉表象的文化精神,造就了文人画独特的艺术风貌。

明清时期的画家在写意花鸟创作中重视感受生活、观察自然和独抒性灵,不再再现前人意境情调上的成就为满足,不囿于挪用古法,以或激情洋溢、或深情凝蓄的个性鲜明的艺术,体现了文人画家所推崇的审美旨趣。在水墨技法风格上衍生出各种各样的面貌,突破了旧程式的束缚,拓展了写意花鸟画的表现领域。

明代,以徐渭等人为代表的大写意花鸟画,不拘形似地借助于笔墨及题跋,表达艺术家的个性与情怀,对后世大写意花鸟画的发展产生了深远的影响。清代具有革新精神的画家如朱耷、石涛、郑燮等,继承和发扬了大写意画法传统,使写意花鸟画进一步向前发展。

芦雁图册之一
中国画
边寿民
(清)

花果册之一
中国画
金农
(清)

荷石水禽图 (中国画)
朱耷 (清)

朱耷又号八大山人,是清初著名画家,他是明代皇室的后裔,明亡后,他为了逃避政治上的迫害和表示对清朝统治者的仇恨,出家当了和尚。他的作品带有强烈的感情色彩和复杂的精神内涵,其特殊的生活经历、思想状况,决定了他绘画创作的基本倾向。他笔下的鱼、鸟,体貌怪诞,神情奇特,其内心深处的难言之痛与愤懑抑郁,均借助笔墨曲折地抒发出来。《荷石水禽图》画中冷僻孤寂的环境处理和不计自然常态的形象,以及不拘成法的章法布局,从而造成一种生僻、苦涩的美感,足以触人心弦。诸多慧质心灵的中国古代画家独抒己意创造出别具一格的作品,在我国绘画史上熠熠生辉,撰写出瑰丽的美术篇章。

锦石秋花图 (中国画) 恽寿平 (清)

画家以没骨叠色渍染法,画湖石、海棠及雁来红等秋花。色彩淡雅、秀丽、明快,题诗曰:“高秋冷艳娇无力,红姿还是残春色。若向东风问旧名,青帝从来不相识。”

学习活动:

选取不同章节学习内容,分组研究,深入了解中国古代山水、人物和花鸟画的特征。推派主持人和报告者,由师生共同评估。

自我评价:能否列举出中国古代画家及绘画作品,并能举例说明我国古代山水、人物和花鸟画的特征?

10

人类生活的真实再现

外国古代绘画撷英

历史上世界各个民族都创造过缤纷多彩的绘画作品，各民族的绘画艺术存在着不同的风格特点，不同时期的绘画作品体现出不同的时代特征。

三个乐女（壁画，局部，公元前1390年）埃及

朝贡者
壁画
局部
约公元前18世纪
古巴比伦

宴乐图
壁画，局部
公元前1390年
埃及

一、人类最早的绘画

人类绘画的历史可以追溯到旧石器时代晚期，19世纪在欧洲西南部发现的原始洞窟壁画是人类早期绘画的杰出代表。大约产生于15000年至20000年前的原始洞窟壁画主要描绘的是野牛、野马、长毛象、驯鹿等形体巨大及行动迅捷的动物，形象写实，生动概括，特征突出，体现了原始狩猎时代人类对动物细致的观察与准确表现。西班牙的阿尔塔米拉与法国的拉斯科洞窟壁画突出体现了人类早期绘画水平。

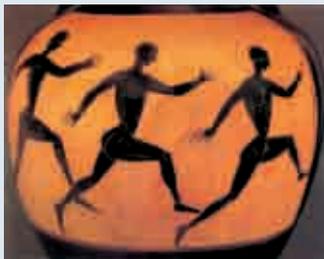

野牛（阿尔塔米拉洞窟壁画，旧石器时代晚期）
西班牙

二、古埃及绘画

古埃及绘画以附着于墓室墙体的壁画为代表，与浮雕具有相同的艺术特征。表现内容主要为尘世生活和冥间“乐土”，如同雕塑，也为“来世”永生服务。古埃及绘画中表现的人物形象遵循古老而奇特的法则：人物的脸部为正侧面，眼睛呈正面；胸部为正面，下肢呈正侧面；画面中人物比例大小与其身份地位高低成正比。这与埃及人的宗教观念相关，古埃及绘画表现的是古埃及人观念中的事物形态，而不是视觉中物象的真实面貌。埃及人数千年遵循这种独特的造型规范，描绘出具有永恒艺术魅力的画卷。值得关注的是，古埃及壁画与古代两河地区、爱琴海地区以及古希腊的早期壁画在表现形式上存在相近的特征，体现出古代各民族在艺术上的相互交流与融合。

《三个乐女》是埃及新王国时期贵族墓室壁画《宴乐图》的一部分，画中三个乐女体态轻盈秀美、顾盼多姿。人物设色不多，深浅对比鲜明，具有独特的装饰韵味。

三名参加泛雅典运动会的赛跑者
陶瓶装饰画
公元前6世纪
(希腊)

宝座上的圣母子
拜占庭圣像画
约1280年
(意大利)

达·芬奇(1452—1519年)是意大利文艺复兴时期的著名画家、科学家、建筑家、雕刻家。他一生创作了大量的优秀作品，留下许多珍贵的手稿及科学发明，1498年完成了《最后的晚餐》，1506年完成肖像画《蒙娜丽莎》。后人称他和同时代的拉斐尔、米开朗基罗为文艺复兴“三杰”。

唱歌的天使与圣母子(油画, 1477年)
波提切利(意大利)

三、在世界绘画史上占有重要地位的欧洲绘画

早在公元前6世纪，古希腊绘画已达到较高水平，然而绝大多数希腊、罗马绘画未能传世，从陶瓶装饰上可以领略到古希腊绘画的风采，存世的少量罗马绘画真迹和埋藏于庞贝城火山灰下的罗马壁画也可以使人们了解到古希腊、罗马绘画的基本面貌。欧洲中世纪，绘画不再延续以往的作风，主要为基督教服务，以表现基督、圣母等形象为主的圣像画最为典型，突出的是神的至高无上，人的精神受到压抑。

文艺复兴时期各类艺术都得到了前所未有的发展，绘画也摆脱了宗教的桎梏，空前繁荣。艺术家奉希腊古典主义艺术为典范，崇尚科学，努力探索自然与生命的奥秘，将透视学、解剖学等原理运用于绘画，使之技艺不断成熟，形式上更加完备。意大利文艺复兴盛期涌现出一大批在绘画艺术上卓有建树的艺术家，达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、提香等大师都创造出个性鲜明、体现人文主义精神的绘画精品。

《草地上的圣母》是意大利文艺

复兴绘画的杰出代表之一。拉斐尔借助宗教主题表现现实与理想相结合的完美女性形象，以颂扬人性中的至善、至美。拉斐尔笔下的圣母，集中体现了文艺复兴时代人们的审美理想，和谐、匀称、纯洁、优雅，这些词汇都难以表述画家所描绘的艺术形象的丰富内涵。只有将拉斐尔创作的圣母与中世纪圣像画及早期文艺复兴画家笔下的圣母像做类比时，才能更深切地感受到拉斐尔绘画的巨大魅力，他对绘画艺术的卓越贡献不言而喻。

欧洲绘画在经历了文艺复兴时代的辉煌之后，艺术

岩间圣母(油画, 1483—1485年)达·芬奇(意大利)

思考与讨论：

分析、比较这几幅圣母像，指出它们的异同，领会文艺复兴盛期绘画的艺术特色。

知识窗：

油画的发明：尼德兰画家凡·艾克兄弟最先实验用油调色，取得油画效果。他最先用快干油作画，能使画面在很短的时间里就可干燥且不怕潮湿。

草地上的圣母(油画, 1504年)拉斐尔(意大利)

自画像(油画, 1506年)拉斐尔(意大利)

戴金盔的男子
油画
1650 - 1655年
伦勃朗
(荷兰)

苏珊娜·芙尔曼像
油画
1631 - 1632年
鲁本斯
(佛兰德斯)

吉普赛女郎
油画
1625年
哈尔斯
(荷兰)

家们仍不断探索，在油画题材的拓展和技艺的完善等方面做出了不懈的努力。17世纪的佛兰德斯、荷兰、西班牙绘画成就卓著，产生了鲁本斯、哈尔斯、伦勃朗、委拉斯凯兹等一批杰出的绘画大师。这一时期欧洲画家在从事传统的以表现人物为主的宗教画、历史画创作的同时，对肖像、风俗、风景、静物的描绘倾注了大量心血，使风俗画、风景画、静物画得到较大发展，并形成了独立的画种。荷兰画家在这方面的贡献尤为突出，他们擅长通过描绘平凡、朴素的事物，以揭示现实生活的恬静、和谐之美。

《倒牛奶的女仆》是荷兰风俗画大师维米尔的杰作。画家继承了文艺复兴以来绘画的写实主义传统，

倒牛奶的女仆（油画，1658年）维米尔（荷兰）

埃克河边的磨坊（油画，1670年）雷斯达尔（荷兰）

思考与讨论：

1. 17世纪荷兰画派绘画的主要特点是什么？你认为应如何从寻常事物中发现生活的美，并加以表现？

2. 欧洲绘画的主要门类有哪些？它们与中国画相比有何不同？

用娴熟的技巧描绘普通市民的生活细节。女仆倒牛奶的司空见惯的举动被定格在画布上，成为永恒。画面上人物形象朴素自然，牛奶、陶罐、食品、桌布等物品的质感、光线、色彩等被描绘得无懈可击。这种表现寻常生活细节的作品能如此令人难以忘怀，应归功于画家对生活的挚爱、对事物的悉心观察以及绘画技艺的精湛绝伦。

在17、18世纪的欧洲画坛上，西班牙绘画大放光彩。西班牙画家在肖像画和反映现实生活的人物画方面有出色的表现。委拉斯凯兹、哥雅等西班牙绘画英才均创作出大量具有较高艺

大宫女
油画
局部
1656年
委拉斯凯兹
(西班牙)

自画像
哥雅
(西班牙)
1746-1828年

着衣的玛哈
油画
1797年
哥雅
(西班牙)

术价值的绘画作品。

《教皇英诺森十世》《纺织女》《大宫女》是委拉斯凯兹的代表作。《纺织女》主要描绘的是西班牙皇家织造厂的室内场景。画家将两个不同阶层的人物巧妙地处理在同一画面中，自然妥帖。前景中纺织女的繁忙疲惫与背景中正在欣赏壁毯的宫廷贵妇的悠闲轻松形成鲜明对照。画家着重描绘了纺织女的背部，恰当地传达出其对劳动者的同情与赞美。

《草地上的午餐》是法国印象派画家马奈的代表作。以马奈、莫奈等为代表的印象派是19世纪中叶欧洲美术从现实主义向现代主义过渡的一个重要阶段。一方面印象派以创新的姿态反对传统，引起了世界艺术形式的重大变革，催生了后来的现代主义。另一方面，印象派仍然是以模仿自然为宗旨，并没

纺织女(油画, 1657年) 委拉斯凯兹(西班牙)

有完全背弃传统的写实主义。

18世纪末、19世纪欧洲画坛流派纷呈,名家辈出。法国绘画最为令

草地上的午餐(油画, 1863年) 马奈(法国)

马拉之死(油画, 1793年) 达维特(法国)

人瞩目,新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义画派各领风骚,名家名作,蔚为大观。新古典主义绘画代表人物有达维特、安格尔,浪漫主义绘画大师有席里柯、德拉克洛瓦,柯罗、米勒、库尔贝、杜米埃则是现实主义绘画的精英,马奈、

泉
油画
1856年
安格尔
(法国)

自画像
油画
约1837年
德拉克洛瓦
(法国)

湖边
油画
1880年
雷诺阿
(法国)

莫奈、雷诺阿、德加等为印象主义绘画做出了卓越贡献。100多年来，绘画作品层出不穷、气象万千、五光十色，为欧洲绘画增添了更加炫目的光彩。

《自由引导人民》是法国浪漫主义大师德拉克洛瓦的代表作。作者以具象再现的手法描绘1830年7月巴黎人民起义，与统治者进行街垒战的情形，并且用充满激情的笔触表现象征自由与正义的女神形象，将现实与想象融为一体。画面动感强烈，色彩对比鲜明，给人以强烈的视觉冲击和心灵的震撼。

《三等车厢》是法国现实主义画家杜米埃的作品。画家把画笔伸向社会下层，描绘三等车厢中普通民众的精神面貌，寄寓了画家对下层民众的同情与关注，具有鲜明的现实主义精神。

自由引导人民（油画，1830年）德拉克洛瓦（法国）

三等车厢（油画，1863—1865年）杜米埃（法国）

印象·日出（油画，1872年）莫奈（法国）
1874年，当这幅作品在后来被认为是印象派的首次展览中展出时，法国批评家们就用这幅画的画题作为现成的译名称谓，奚落风格相似的画家们。今天，印象派的作品已得到几乎所有人的喜爱。

思考与讨论：

1. 请指出《自由引导人民》运用了哪些艺术手法来强化作品的主题？
2. 比较《三等车厢》与《自由引导人民》的不同风格。

印度阿旃陀
石窟外景

雪中美人图
浮世绘版画
约1800年
容松斋长喜
(日本)

富岳三十六景
之凯风快晴
浮世绘版画
1822-1830年
葛饰北斋
(日本)

四、其他地区的绘画

在世界绘画艺术的百花园中,除上述地区古代绘画外,印度的佛教石窟壁画、日本的浮世绘版画、波斯的细密画等也都具有鲜明的艺术特色,散发出奇异的芬芳。

有幽谷画廊之称的阿旃陀石窟是印度佛教艺术宝库。阿旃陀石窟位于印度德干高原的马哈拉施特拉邦,开凿于350至650年,共有26窟,其中保存了大量精美的雕像和壁画。我国唐代玄奘法师的《大唐西域记》中对此有所记载。

《持莲花菩萨》是阿旃陀石窟壁画的代表作。菩萨身材高大,体态丰满,具有女性化的特征;右手轻拈一

持莲花菩萨(阿旃陀壁画,约580年)印度

朵青莲花,左臂斜垂,姿态优雅;双目低垂,脸上露出悲天悯人的沉思表情;肤色浅淡,用晕染手法表现出明暗和体积感。其周围物象纷杂,光怪陆离,色调较深,很好地衬托出菩萨的超凡脱俗普度众生的情态。

日本古代绘画与中国绘画有密切的联系,在学习借鉴中国绘画表现技艺的基础上逐步形成自身的民族特色。浮世绘版画是日本具有民族特色的绘画种类之一,是在17世

思考与讨论:

分析印度佛教壁画与日本浮世绘版画的 艺术特点。

三美人图(浮世绘版画,约1800年)
喜多川哥磨(日本)

纪发展起来的反映市井社会生活的绘画,经历了两个世纪的繁荣。主要描绘市民阶层男女的闲情逸趣,以美人画最具特色。主要采用线条勾勒形象,平涂着色,画面具有装饰意味。被大量制版印刷,流传广泛。主要代表人物有铃木春信、喜多川哥磨、容松斋长喜、葛饰北斋等。欧洲印象主义、现代派绘画也曾受到日本浮世绘版画影响。

《三美人图》是喜多川哥磨的代表作。画面采用特写式的布局,头部占居画面的主要部分,重在描绘人物的面部表情和发型、服饰,细致入微。此画中的人物造型反映了当时日本世俗的审美趣味。

学习活动:

分组任意选取一节内容,围绕思考题,搜集资料并深入研究,交流自己的想法和感受并写出报告。

自我评价:对 外国古代绘画有基本的了解,较深入地研究一两 位外国古代画家及作品。

11

感受中国古代 恢宏的雕塑群 中国古代陵墓雕 塑和宗教雕塑

中国古代雕塑以陵墓雕塑和宗教雕塑最能体现其辉煌成就。由于秦汉以来盛行厚葬，帝王贵族期望死后升天，仍然能过着奢侈、享乐的生活，生前不惜花费巨资修建陵墓。墓前设置显示地位和权威的石柱、石人、石兽等雕塑群；墓室中除安放随葬品外还有大量的陶俑。这些作品往往代表了当时雕塑的最高水平。宗教雕塑是以宗教教义和与其相关的人物、故事为题材的雕塑。中国古代宗教雕塑以佛教雕塑艺术成就最高，现存的主要是石窟寺雕塑。陵墓雕塑和宗教雕塑均以规模宏大、气势恢宏而成为人类文化的珍贵遗产。

一、世界上最大型的雕塑群

1974年在陕西临潼秦始皇陵东侧，发掘了史无前例的惊人宝藏——秦陵随葬陶质兵马俑雕塑群。8 000件兵马俑阵容整齐、紧密排列，其中俑人高达1.85米，陶马高约1.60米，且全部画彩。如此真人真马大小的彩绘陶俑雕塑艺术品，其数量之多、规模之大，堪称世界雕塑群之最。

秦陵兵马俑在塑造艺术上采用生动写实的手法，可谓“致广大，尽精微”。依照真实军容军阵编组、排列，各种兵种的甲片、甲钉、带钩的区别和甲马缝缀、裤管鞋袜等细节都表现得细致入微。陶俑都手持兵器，虽然手中所执兵器因年久朽失，

秦始皇陵兵马俑局部

秦始皇陵兵马俑内景（秦）

秦始皇陵兵马俑之披甲武士俑（秦）

但仍能感受到武士们严肃威武的气势。武士俑有的身着盔甲，有的只着战袍，一个个披坚执锐、挟弓挎箭、精神抖擞。特别令人叹服的是对俑人神态的塑造，所有武士俑像虽然军服一致，居于整齐划一的军阵之中，但他们的颜面表情，尤其是相貌、发型各有不同，甚至可以看出是哪个地区的人。人物性格更是刻画入微，有的沉着勇敢、有的活泼爽朗、有的刚毅勇猛、有的意气昂扬、有的机智俊发，形象丰富传神。

如同真马一般大小的陶马群的塑造同样精彩绝伦。不论是战阵行列中挽拖战车的马，还是配有鞍辔的坐骑马，都匹匹膘肥体壮、昂首挺立。陶马的头部和四肢都有细致的刻画，鼻孔翕张，双目贯注及剪鬃缚尾的装束，表现出战马飒爽矫健、竖耳嘶鸣、跃跃欲动的神态。

卧象
霍去病墓
石刻
(汉)

野猪
霍去病墓
石刻
(汉)

跃马
霍去病墓
石刻
(汉)

秦陵兵马俑显示出秦国“士勇兵利，车坚马良”的强盛局面，体现了秦军豪迈勇敢的战斗精神，映射出“秦王扫六合，虎视何雄哉”的气魄和秦始皇统一六国时所向披靡的宏伟景象，反映了大转折时代的壮美。

秦陵兵马俑充分体现了2 200多年前我国古代的雕塑艺术家们的才能和智慧，是举世罕见的雕塑遗产，是让中华民族引为自豪的伟大奇迹。

二、汉代最杰出的石雕群

西汉时期的霍去病墓石雕群是足以与秦陵兵马俑相媲美的杰出的石雕艺术。石雕群中体积大的高达1.9米，长约2.8米，小的高0.6米，长约1.6米，采用秦岭山区硬度很强的花岗岩雕刻而成。其最大的特点是巧妙利用石材的天然形貌，因式造型。圆浑天成的雕塑，质朴雄浑，展示出作者高超的写意智慧和西汉时期大气磅礴的艺术风貌。

《伏虎》石雕反映出汉代雕刻家利用石材天然的面貌和对老虎习性、神态高度概括表现的艺术功底。霍去病墓上的这只猛虎伏卧缩爪，目光机警，正集中注意力，仿佛顷刻间会猛扑过去，噬吞猎物。一块拙朴粗糙的顽石经雕刻家简单加工，不仅能表现出柔中带刚的猛虎，而且对它正伏地蜷卧、虎视眈眈地伺机猎物的神态，刻画得惟妙惟肖。通过几条单纯的阴刻线生动地表现出伏虎身上的斑纹和嘴边的鬃毛。虎尾巧妙地伸卷在脊背上，加强了虎的凶猛和野性，并且使整个石雕浑然一体，与秦陵陶马的高度写实相比是一种整体写意的艺术处理。

《立马》石雕像原是放置在霍去病墓前一件纪念碑式的独立雕刻，

伏虎 霍去病墓石刻（汉）

像高1.9米，长1.68米。雕刻者运用象征主义的艺术手法，借威武的战马踏匈奴奴隶主的造型来表现击败匈奴族的侵扰、保卫国家统一的胜利者雄姿。战马雕刻得饱满坚实、昂首屹立、稳重庄严，显示出胜利者的斗志昂扬和沉着镇定，同时战马下面的战败者则被塑造成哀号求饶的窘态。胜利者与失败者一上一下形成了鲜明的对比。匈奴奴隶主一手执弓，一手握箭萎缩仰卧在马腹之下，恰好填满了战马四腿间的空隙，加强了整个雕像的稳定感。雕像显出外形庄重、威武的气势，表现了我国古代纪念碑式雕像的独立性和庄严感，堪称纪念碑雕刻中的杰作。

人物故事：

霍去病（公元前140—前117年），汉武帝时期抗击匈奴的著名将领，曾6次大败匈奴，被封为“大司马骠骑大将军”。可惜的是他死时仅23岁。武帝惋惜他的英年早逝便在自己的陵墓（茂陵）东侧，修建了一座形如祁连山的巨大墓冢，以表彰他的伟大功勋。霍去病墓前有许多人兽石雕，总数已不可计，现仅存16件。

立马 霍去病墓石刻（汉）

思考与讨论：

《秦兵马俑》与《霍去病墓石雕群》的艺术风格有何不同？

马踏飞燕
(汉)

铜出行车马仪仗
(汉)

敦煌莫高窟外景

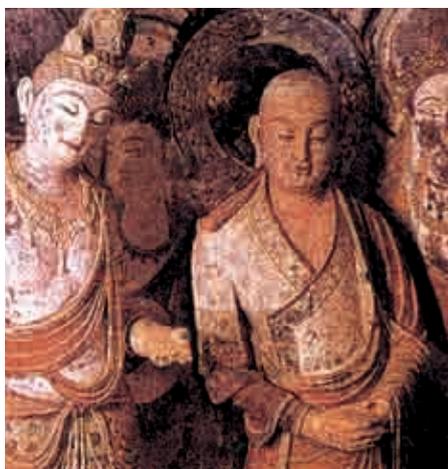
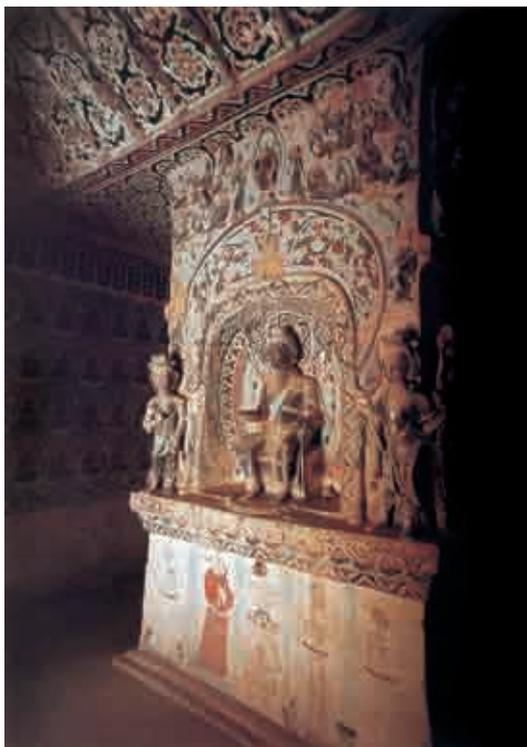
三、我国最著名的石窟寺雕塑群

1. 敦煌石窟，不仅壁画举世闻名，而且彩塑成就也令人惊叹。现存北魏至宋代彩塑2415尊、浮雕千余身，其中唐代彩塑造像670尊，是敦煌彩塑艺术的优秀代表。唐代彩塑将佛的慈祥大度、菩萨的温静端庄、佛弟子的聪慧虔诚、天王的威武雄壮都塑造得惟妙惟肖。从菩萨塑像可以看出唐代佛教的世俗化倾向，雕塑者运用高超的技艺，把理想中美的形象非常生动地塑造出来。如194窟9尊像中的两个侍立的菩萨像，温静端庄、肌肉丰腴、仪容俊美、比例适度，衣纹处理舒展自然，敷彩艳丽而和谐。49窟阿难形象犹如生活中眉清目秀的青年，形象的生活化使人能感受到当时的生活气息。这与唐代仕女画家周昉、张萱所描

敦煌194窟彩塑：铺西龛佛坛（唐）

敦煌莫高窟内景（北魏）

敦煌49窟阿难像（唐）

绘的曲眉丰颊、圆润肥美的仕女人物画的风格是一致的（参看本书第2、9页）。而天王像则身着铠甲、威严可畏。力士多赤裸上身，肌肉坚实，表现出武士的气质。在造像的配合上，天王和力士多把守窟门，或站在佛、菩萨两侧，他们的威武雄壮与佛、菩萨的温静慈祥起着刚柔相济的对比谐调作用。

2. 云冈石窟，位于山西大同的武周山北崖，依山凿窟，东西绵延1千米，创建于北魏文成帝兴安二年（公元453年），主要建窟时代是至

敦煌194窟
菩萨立像
(唐)

敦煌194窟天王塑像
(唐)

敦煌194窟力士塑像
(唐)

云冈石窟群外景

北魏太和十八年(公元494年)的40余年间。现存洞窟53个,窟龕约1100个,石雕造像51000余尊。其中以北魏孝文帝命昙曜和尚主持开凿的“昙曜五窟”(第16~20窟)最具代表性。这五窟的主尊形象是以北魏道武帝至文成帝五世皇帝为象征的,目的是为皇帝祈福,体现出皇权与神权相结合的艺术追求。五尊像高分别为13.5米、15.6米、15.5米、16.8米、13.7米,形体高大,气势宏伟。第20窟大佛是云冈石窟最著名的雕像,此窟已完全露天,正中为大佛释迦牟尼坐像。大佛面相方圆、前额宽广、长目高鼻、大耳垂轮。头部略显倾俯,为端坐沉思状。整个形象庄严雄伟,给人以威严神秘之感,让人肃然起敬。大佛身上披挂印度式的偏袒右肩袈裟,衣褶紧密贴体,带有印度犍陀罗的造型风格。

3. 龙门石窟,位于河南洛阳城南伊水两岸的龙门山和东山。创建于北魏,历经东魏、西魏、北齐、隋、

云冈石窟第20窟主佛及东立佛(北魏)

龙门石窟奉先寺卢舍那大佛(唐)

龙门石窟奉先寺文殊菩萨(唐)

唐、北宋,总计窟龕2137个,大小雕像约100000尊,碑刻题记3600多品,其中以北魏的古阳洞、宾阳洞、莲花洞和唐代的奉先寺为典型。北魏雕塑造像风格与云冈有显著的区别,人物造型秀丽敦厚,鼻如悬胆,不像云冈造像的直眉高鼻、雄伟高大。同时所有的佛、菩萨的服饰,多表现为褒衣博带的文士风度,不同于早期那种通肩或右袒以及紧贴肉体的印度、西域式。这说明汉化的趣味明显,反映出佛教雕塑艺术风格的进一步本土化。

龙门石窟奉先寺
卢舍那大佛龕
(唐)

龙门石窟奉先寺
阿难像
(唐)

龙门石窟奉先寺
天王力士像
(唐)

龙门奉先寺造像是唐代佛教造像艺术成就最高的一处。奉先寺中的卢舍那佛龕造像是龙门石窟规模最大的雕像群，共有主像卢舍那佛、菩萨、弟子、天王、力士等9尊雕像。中央主像卢舍那佛通高17.14米，菩萨高13米，弟子、金刚高约10米。卢舍那佛是释迦牟尼的报身佛，卢舍那意为智慧广大、光明普照。佛像头部微向前倾，两目俯视，形成居高临下的势态，加强了礼拜者的崇敬感。整体姿态安详庄重，面部丰满圆润，双眉修长、弯如新月，目光慈祥，鼻直宽厚，口唇纤美、嘴角微露笑意，表达出一种宁静的心境，给人亲切、崇高、庄严、睿智的感觉，是神性与人性在艺术上的完美结合。卢舍那佛龕正壁与两侧壁既有主从的对比，也有动静的对照。菩萨文静矜持，阿难虔诚质朴，天王沉着威武，金刚力士刚毅雄强。从整体上看，卢舍那佛龕雕像群规模宏大、气魄非

麦积山127窟正壁龕佛与胁侍菩萨（北魏）

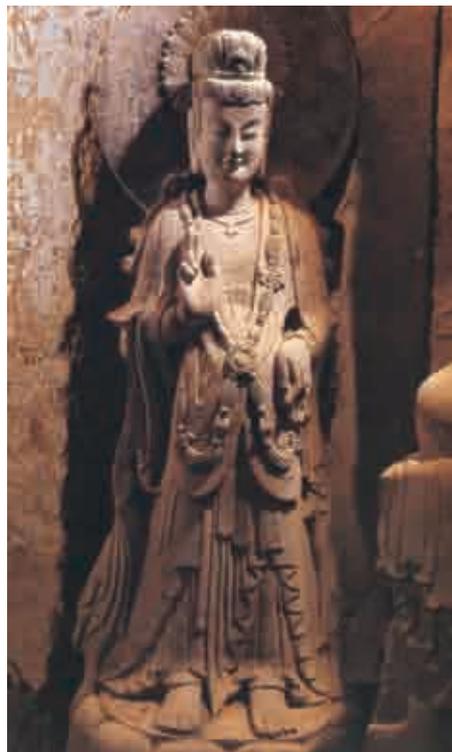
麦积山127窟正壁龕右侧胁侍菩萨（北魏）

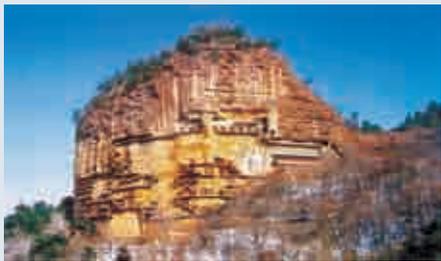
麦积山127窟左壁龕右侧胁侍菩萨（北魏）

凡，是中国化的佛教石雕像，体现了大唐盛世国力的强大、文化的繁荣和雄强、奋进的民族精神，也反映出当时雕刻家的精湛技艺。

4. 麦积山石窟，位于甘肃天水县东南45千米处的秦岭山脉西端。因开凿石窟的山峰平地崛起，形如麦垛，故得此名。石窟的创始为十六国后秦（公元384—417年），经北魏、西魏至北周近两个世纪，石窟开凿未曾间断。现存洞窟194个，泥塑像、石雕像7200余尊。麦积山造像以泥彩塑像为主，被誉为“中国彩塑艺术博物馆”。其中，北魏、西魏时期的彩塑最具代表性。彩塑形象呈现出“秀骨清像”的典型风格，傅彩素淡典雅。雕塑者摆脱了幻想中的

麦积山石窟外景

北魏、唐、宋代
菩萨头像

思考与讨论：

不同朝代的菩萨为何各不相同？说说它们的造型特征。

神的束缚，从富有生活感情的现实人物中，经过精心选择加工创造出动人的形象。如127窟和133窟的佛、菩萨塑像，秀丽婉约、宁静淳朴，不仅面目秀美，而且流露出浅笑，温柔亲切，惹人喜爱。麦积山石窟雕塑，充分发挥了泥塑的特点，塑绘结合、线面结合，产生比石刻更为丰富的效果。

四、伫立千年的一群美丽少女

山西太原晋祠圣母殿的彩塑侍女群像是全国著名的宋代彩塑，它是与宗教有关的祀祠性建筑中的塑晋祠圣母殿侍女立像（宋）

晋祠圣母殿侍女立像（宋）

像。殿内共43尊彩塑，列侍于圣母像龕外两侧的42尊侍女表现得各尽其美，燕瘦环肥，浅笑轻嗔，各得其神，富有浓厚的生活气息。雕塑者很深刻地刻画出侍女不同的内心思想活动，人物形态和服饰各不相同，栩栩如生，发挥了丰富多彩的艺术感染力，是我国古代雕塑遗产中富于现实主义精神的优秀作品。

学习活动：

1. 通过网络或图书馆了解其他中国古代雕塑，向同学们介绍。
2. 采集生活中的原材料，如石块、树根等，学习霍去病墓石雕艺术手法，尝试因材施艺，制作小件雕塑。

自我评价：了解中国古代雕塑群，对我国最著名的石窟寺雕塑做到耳熟能详。

12

现实与理想的 凝结

外国雕塑撷英

拉美西斯二世法老像
石灰岩
公元前13世纪
(埃及)

图特摩斯三世法老像
石
公元前1450年
(埃及)

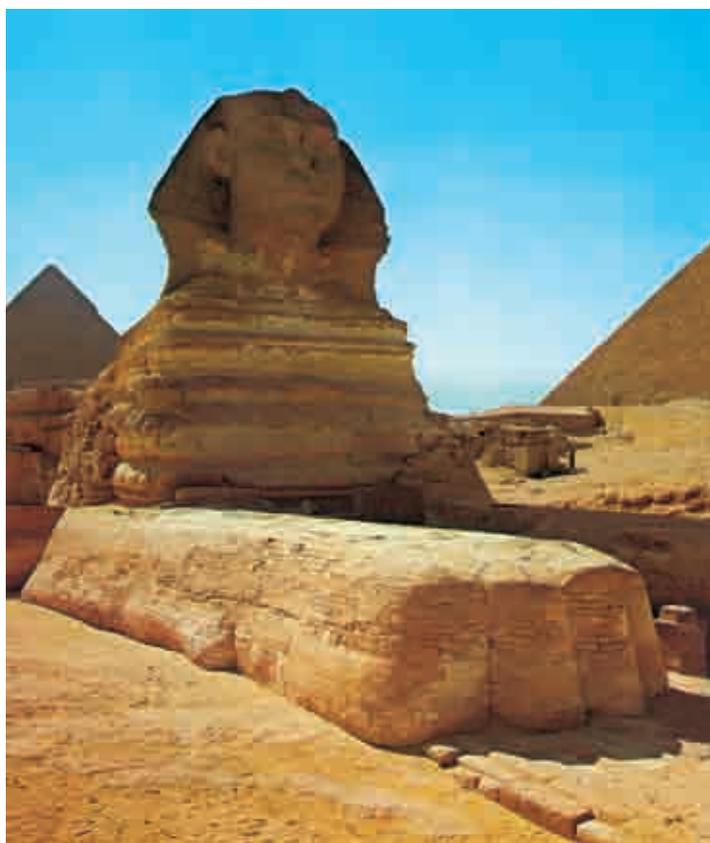

历史上世界各个地区、各个民族都创造出具有鲜明民族特色和地域性特点的雕塑作品，其表现题材丰富多彩，形式不拘一格，表达了古代各民族不同的审美观念和思想情感。古代埃及、两河流域、印度、希腊等国家和地区在雕塑艺术方面均取得了辉煌的成就。

一、雕塑体现了古埃及人对来世的企盼

古埃及人早在公元前3 000多年前，在雕塑艺术上已卓有建树，古王国时期埃

萨夫拉狮身人面像（石灰石，约公元前2860—前2565年）埃及

拉霍特普王子及王妃像（石灰石，公元前2650年）埃及

及人塑造了狮身人面像及法老、诸神、贵族等众多艺术形象，人物雕像十分发达，主要用于丧葬。古埃及人相信灵魂不灭，为使灵魂在“来世”永生，除保护好人的遗体（木乃伊）外，还必须塑造与真人相像的雕像作为替代品，因此埃及的雕刻艺术既具有现实主义特征，又具有强烈的宗教色彩，表达了埃及人对永恒的追求。

《拉霍特普王子及王妃像》是埃及古王国时期（公元前2686—前2181年）雕像的代表作品。古埃及雕刻家对人物脸部特征的刻画十分细致生动，眼睛的表现尤为真实、传神，雕像其他部分的塑造相对简略、概括，却恰当地表现出人物特定的身份和精神面貌。王子强壮、机智，王妃丰满、端庄。雕像设色，男人的肤色深，女人的肤色淡，这也体现了埃及雕像的作风。

汉谟拉比法典
石碑
公元前 1792 - 前 1750 年
(古巴比伦)

人首翼牛像
大理石
公元前 8 世纪
(亚述)

萨尔纳特狮子柱头
砂岩
公元前 268 - 前 232 年
(印度)

二、两河流域和古印度雕塑

当古埃及人在雕刻艺术方面取得显著成就的同时，生活在幼发拉底河和底格里斯河的西亚先民也以自己的方式塑造出众多精彩的雕刻艺术形象。两河地区的雕塑以亚述王朝的成就最为突出，除了各种人物雕像外，还有大量的表现战争、狩猎、动物等题材的建筑装饰浮雕，其中动物形象的塑造最为成功。

浮雕《受伤的狮子》是亚述雕刻杰作，将狮子中箭受伤，后肢瘫软，而依然竭尽全力昂首挣扎的形象表现得极为生动，传达出动物内在的生命力，也体现了亚述人坚强、不屈不挠的意志。

古代印度雕塑在世界雕塑史上也占有重要的地位，其与宗教的关系极为密切。印度雕刻家往往通过各种宗教造像表达本民族的审美观

受伤的狮子 (大理石, 浮雕, 公元前 650 年) 亚述

思考与讨论:

古埃及人物雕像十分发达,它与宗教有什么联系?

儿的特征,容貌端庄英俊,风度翩翩,体现了犍陀罗雕刻写实与装饰的完美统一。

王子菩萨像 (砂岩, 2 世纪中叶) 印度

哈达佛陀头像 (砂岩, 4 - 5 世纪) 印度

念、生活习俗和思想情感。印度雕塑中佛教造像独树一帜，公元 1 - 5 世纪的犍陀罗 (古印度北部) 佛像吸收、融合了希腊、罗马雕塑和古印度早期雕塑的表现手法，创造出既具有高度写实性，又体现出东方唯美主义特征的作品，对中国及亚洲其他国家的佛教雕塑艺术均产生深远的影响。

《哈达佛陀头像》是印度佛教造像的经典作品，犍陀罗雕刻家用细腻的手法刻画了释迦牟尼佛慈悲、安详、沉静的表情，形象优美，顶髻波浪式鬃发曲线流畅，富有东方的装饰韵味。它不仅与佛教教义相吻合，而且具有耐人寻味的内在的艺术魅力。

《王子菩萨像》带有印欧混血

雅典娜头像
大理石
公元前490—前430年
(希腊)

赫格索墓碑
大理石
约公元前400年
(希腊)

赫尔墨斯与小酒神
大理石
普拉克斯特列斯
(希腊)

三、古希腊雕塑

古希腊雕塑是世界雕塑史上的一座丰碑。希腊雕刻家多借现实生活中具有完美体态和旺盛生命力的青年男女裸体形象，表现希腊神话中的诸神及健美的运动员，造型高度写实，姿态优雅，容貌端庄，反映了古希腊人对和谐、理想、美的追求。

《米洛斯的阿芙洛蒂特》(见本书第33页)是古希腊雕塑的不朽之作，集中体现了古希腊雕塑的审美特征：现实与理想的完美结合。雕塑家不仅准确地塑造出符合希腊人审美观念的爱神、美神形象，而且赋予了她超越现实的高贵、圣洁之美。18世纪德国考古学家、美学家温克尔

克尼多斯的阿芙洛蒂特
(大理石，公元前350年)
希腊

拉奥孔(大理石，公元前1世纪末) 希腊

萨莫色雷斯的胜利女神(大理石，公元前2世纪) 希腊
为了迎接胜利归来的国王和将士们，在萨莫色雷斯岛的一座神庙前，竖起了这尊近3米高的雕像。女神迎着海风，张开华美的翅膀，好像就要拥抱上岸的英雄们。

曼在论述古希腊雕塑的审美特征时，用“高贵的单纯，静穆的伟大”加以概括，这座雕像当是其最为有力而生动的例证。

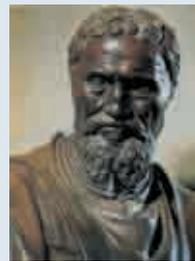
《拉奥孔》像则通过表现希腊神话中特洛伊城的祭司拉奥孔及其儿子遭受神的惩罚，被蛇咬噬的情景，揭示了人物的不同情感：惊恐、痛苦、无奈，传达出悲剧的崇高壮美，具有撼人心魄的力量美。

圣母子
陶瓷雕塑
1470 - 1480年
委罗基奥
(意大利)

哀悼基督
大理石
1498 - 1499年
米开朗基罗
(意大利)

米开朗基罗像
(1475 - 1564年)
青铜

四、文艺复兴时期欧洲雕塑

西方文艺复兴时期，意大利雕塑也取得了令人瞩目的成就，多纳太罗、韦罗基奥、米开朗基罗等意大利雕塑家重视从古希腊、罗马雕塑中吸取营养，在继承希腊古典主义雕塑艺术的前提下，探索新的表现形式，弘扬人文主义精神。米开朗基罗的雕塑代表了西方文艺复兴时期雕塑的最高水平，《大卫》《摩西》《被缚的奴隶》《垂死的奴隶》等均是西方雕塑史上的经典之作。米开朗基罗用大理石雕刻的具有英雄主义气概的大卫形象，鲜明地体现了意大利文艺复兴时期的时代精神，也成为理想的男性美的化身。

垂死的奴隶（大理石，局部，1550年）
米开朗基罗（意大利）

作者以现实主义手法将奴隶的形体塑造得优美而典雅，刀法细腻流畅，线条起伏分明。这件作品是米开朗基罗的代表作之一，蕴含着作者对苦难深重的奴隶命运的同情。

知识窗：

米开朗基罗，一个史无前例的巨人。他同时驾驭着绘画、雕塑、建筑和诗歌，并将他的超凡气魄与理想灌注于它们，他的巨作征服并支配着一代又一代的艺术家。凌驾于这一切之上的力量，来自于米开朗基罗的伟大个性。

——罗曼·罗兰

摩西（大理石，1513 - 1515年）
米开朗基罗（意大利）

在《圣经》中，摩西是以色列人的首领，也是一位先知。他在率领以色列人从埃及出走西奈山时，耶和华从火光中降临，面授十戒，摩西从而懂得了上帝的法度和律制，被认为是上帝旨意的执行者和公正不阿的象征。在这尊雕像中，摩西身材魁梧，体格健壮，头上长有两只角，象征着智慧和力量。他右臂扶着写有“十戒”的石板，左手抚摸着长长的胡须，目不转睛地凝视着前方，神情威严，向后的左脚给人一种他随时准备行动的感觉。

贝尼尼
(1598 - 1680
年)意大利雕塑家、建筑家、画家。他在雕塑艺术方面的表现尤为出色,人们赞美他“能让大理石说话”。

伏尔泰坐像
大理石
1781年
乌东
(法国)

思
大理石
1886年
罗丹
(法国)

五、17-19世纪欧洲雕塑

西方雕塑经历了文艺复兴时期的繁荣之后,继续得到发展,各个时期均产生了具有时代风格的优秀雕塑作品。雕塑的题材得到拓展,形式更加多样化。贝尼尼、乌东、吕德、罗丹等雕塑大师都为西方雕塑艺术的丰富和发展做出了不朽的贡献。17世纪意大利最杰出的雕刻家贝尼尼,擅长于通过静态的人物雕像表现戏剧性的情节,使雕塑具有强烈的动感和装饰意味。

《阿波罗与达芙妮》是一座与真人尺寸大小相等的双人雕像,表现

的是希腊神话中的爱情故事。太阳神阿波罗爱上了水中仙女达芙妮,达芙妮拒绝接受阿波罗的爱。贝尼尼选取了阿波罗追逐达芙妮,手一触其背,达芙妮即开始变成月桂树这一具有戏剧性的情景,塑造了富有动感的完美人体,暗示了事件的发生、发展过程。贝尼尼通过对少年的惊悸、少女的惊恐表情的准确刻画,表现二者情感的复杂变化,月桂树枝、织物等衬托出人体肌肤的细腻、光洁,也增强了雕像飞扬的动势和装饰效果,显示出作者精湛的雕刻技艺和丰富的想象力。

阿波罗与达芙妮
(大理石, 1622 - 1624年)
贝尼尼(意大利)

马赛曲(大理石, 1836年) 吕德(法国)

学习活动:

- 1.比较世界各国雕塑,感受其不同风格、特点,尝试着予以表述。
- 2.选择一件自己喜欢的雕塑作品,查阅资料对它作深入理解,并向大家介绍其中的故事。

自我评价:对国外古代雕塑和雕塑家有大致的了解。

13

新艺术的实验 西方现代艺术

西方现代艺术笼统地说是指西方自19世纪末以来的艺术。它在艺术理念、艺术标准、创作方法、语言形式等方面都几乎形成了一个与传统完全不同的新艺术体系，人们一般称之为现代艺术或现代主义艺术；但由于其中又存在着许多糟粕或不成熟的东西，所以一些理论家，如英国的贡布里希，就称它是一种实验艺术，或新艺术的实验。

一、西方艺术是怎样向现代转化的？其动力是什么？

我们都知道，西方自文艺复兴开始逐步建立起了一个以比例、解剖、透视为依据的科学写实的美术体系，它经过几百年的发展，到19世纪的时候已经非常完善了，渐渐地人们开始对这种已经表现出僵化和程式化的艺术形式产生了厌倦的情绪，希望能够找到一种新的艺术形式来代替它。于是，一些西方艺术家开始进行新的艺术实验，并对以往的艺术发起了攻击，其焦点就是否定古典主义的机械的客观主义，而提倡艺术家自由的主观表现。这样，就使西方艺术逐步获得了个人表现的自主权和自由度，而且对美术自身的特点有了更加明确的认识。西方美术的形式分化就是由此开始的，从而产生了诸如印象主义、象征主义、后印象主义、新印象主义、野兽主义、立体主义、未来主义、达达主义等许多强调个人主义和形式主

割掉耳朵的
自画像
凡·高
(荷兰)
1853 - 1890年

自画像
塞尚
(法国)
1839 - 1906年

埃菲尔铁塔
(建筑)
埃菲尔
(法国)

1889年
建造的埃菲尔铁塔成了新时
代的象征。其高度是
人类历史上第一高，其
流畅的几何形状也新
给人以美的启发。这
一切都传达出一个新
的信息：一个新的时
代开始了。它对此后
的建筑、绘画和雕塑
都产生了重要影响。

大浴女(油画, 1900 - 1905年)
塞尚(法国)

塞尚之所以被誉为西方的“现代艺术之父”，不仅在于他的观念上的全新的认识，还在于他作品中所表现出来的多种可能性。他

首先提出了一种艺术真实的观念，即绘画是独立于现实的艺术的现实。这是西方艺术独立的开始。但他又认为，如果说艺术有题材的话，那只能是自然，而不是故事或神话。

毕加索
(西班牙)
1881 - 1973年

野兽派：
批评家沃塞列斯称1905年巴黎秋季沙龙展上的一批画家（马蒂斯、卢奥、德兰等）为野兽群。野兽派因此得名。

马蒂斯
(法国)
1869 - 1954年

勃拉克
(法国)
1882 - 1963年

义的艺术流派。所以，当享有西方“现代艺术之父”美誉的塞尚于1906年去世的时候，现代艺术已然确立了自己的历史地位，并开始轰轰烈烈地发展起来了。

为什么西方艺术会走向这一步呢？简单说来主要有这样几个动力源：

1. 摄影的发明。1839年法国人纳达尔发明摄影机之后，给美术界造成了极大的震动。像安格尔这样的画家决心与它一决高下，而越来越多的人却开始思考美术的本质究竟是什么的问题。这就使人们逐步产生了美术本体的意识，即美术不是对客观事物的再现，而是对艺术家的情感及其本身的表现。

2. 现代大工业的发展。现代大工业的批量化生产和流水作业直接造成了人的个性的丧失和分工的细化，为了表明自己的存在，人们急需个性化的表现或者在个性化的艺术品中获得精神的满足，由此推动了西方现代艺术中的不断创新意识。

3. 宗教的衰落。现代社会的飞速发展使人们的情感依托越来越远离宗教，从虚无的世界回到真实可感的现实世界，因而人们注意到现实世界美的丰富性，但又同时造成了人的终极关怀的失落，这就出现了西方现代艺术既重视现实又表现出精神迷茫的矛盾。

4. 哲学的影响。鉴于现代工业社会出现的诸多问题，19世纪末西方哲学家从叔本华、尼采等直到20世纪初的弗洛伊德都极力宣扬人的意识和精神的重要性，因为他们认为当代诸多社会问题是由传统的工具理性造成的。他们的观念对西方

名家论述：

我的绘画是比喻，不是模仿。形式和色彩本身并不美，只有通过心灵的意志创造出来的才是美的。

——凯尔希纳

我要把印象主义改造成一种永恒的艺术，一种博物馆的艺术。

——塞尚

理性只给予我们相对的知识，而我们通过直觉获得的知识却是绝对的。

——伯格森

我不相信科学的倾向对艺术是有利的。

——夏加尔

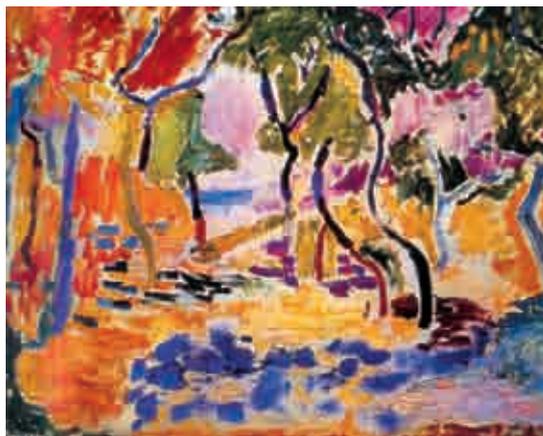
艺术家不相信科学，因为科学只是不完全的东西。

——诺尔德

亚威农少女（油画，1907年）毕加索（西班牙）

这是毕加索早期的杰作，是立体主义出现的标志性作品。画家以独特的立体主义表现手法，描绘了五个少女形象，她们的身体被几何形体所分割，加上变形的非洲面具式的面部，显得怪诞而离奇。

风景（油画，1905年）马蒂斯（法国）

海港景与白马
油画
1905年
德兰
(法国)

单黄管
立体拼贴
1913年
勃拉克
(法国)

潜水员之一
油画
1944年
莱热
(法国)

的精神转向产生了深远的影响。这些方面的综合作用便导致了西方一种全新艺术的产生。

二、西方现代主义艺术的主要特征是什么？

在西方 20 世纪艺术中，现代艺术始终表现出一种实验的精神，即不断拓展美术的疆界，并把各个方面都推向极端化。其具体表现主要有以下几个方面：

1. 哲学化。总的来看，西方现代主义美术普遍呈哲学化倾向，与各种哲学思潮有着密切的联系。为了准确地反映出自己的哲学思想，他们发展出各自不同的语言符号，这就使西方现代主义艺术显得特别

列斯塔格的房子
(油画，1906年)
勃拉克(法国)

曾给野兽派起名字的著名艺术评论家沃塞列斯看了这一作品后，在《吉尔·布拉斯》杂志发表文章，他这样写道：“勃拉克轻视形状，将一切物体、风景、人物和房屋都变成了几何图形和立方体……”就这样，一个被称为立体主义的新的艺术流派宣告产生。

我自己——肖像风景(油画，1890年)卢梭(法国)

列斯塔格的房子照片

晦涩难懂。例如，超现实主义艺术就是直接以弗洛伊德的心理分析哲学为依据发展起来的，它主张真实的世界不是存在于现实而是存在于人的梦境和下意识或潜意识之中，他们由此创造了那些被认为来自梦境的怪异的“超现实”形象和形式语言。

2. 理论化。受这种哲学化思潮的影响，西方现代主义艺术特别注重理论化的表述，所以各种宣言、概念、“主义”(ism)或“派”就特别多。这些主义或派主要有象征主义(派)、印象主义(派)、新印象主义(派)、

市场和红塔
油画
1915年
凯尔希纳
(德国)

围着金牛
犊的舞蹈
油画
1910年
诺尔德
(德国)

黄色的马
油画
1912年
马尔克
(德国)

后印象主义(派)、野兽主义(派)、立体主义(派)、未来主义(派)、构成主义(派)、新造型主义(派)、至上主义(派)、表现主义(派)、超现实主义(派)、抽象表现主义(派)等,其中大多数都有自己的理论宣言或理论主张,尤其是其中许多理论宣言都是由艺术家本人制定和宣布的。这使得现代主义艺术都特别注意理论上的阐述,现代主义艺术家也都十分注重个人的理论修养,形成理论与创作互动或互为依存的关系。理论化的一个重要结果就是大量新的概念或赋予新的含义的概念的产生,如抽象、构成、超现实、有机形式、浅空间、具体艺术等,这些概念对我们理解西方现代主义艺术也具有十分重要的作用。

3. 形式主义。西方现代主义艺术的一个重要发展和成果就是形式的独立,由于对形式的极端强调或将形式极端化而形成了形式主义的倾向,即不仅主张形式具有独立的价值,而且赋予它至高无上的地位,

拴着链子的狗的动态(油画,1912年)
巴拉(意大利)

骚动的城市(油画,1910年)
波菊尼(意大利)

波菊尼在这里表现的骚动是20世纪初西方社会历史转型时期普遍的不安情绪。面对社会的变化,人们不知何去何从,一切都处于未知之中。波菊尼以颤动的笔触、艳丽跳动的色彩和人与动物的混乱交织传达出他的这种感觉。

哲学化和理论化倾向在意大利未来主义艺术中集中表现出来。面对历史的转型,未来主义主张打倒一切以重新建立一种新时代的艺术,即未来的艺术。为此他们提出了包括诗歌、建筑、文学等在内的各种改革宣言。这种艺术是建立在钢铁和机械的基础之上的,即他们提出的运动美学,就像机械的往复运动一样,正是在这样的理论下产生了二十四条腿而不是四条腿的狗。

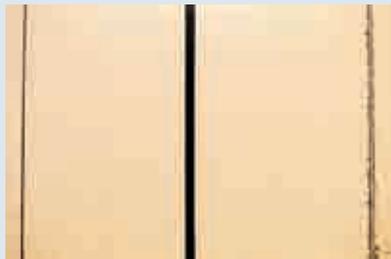

甚至是艺术唯一的主题。尽管其中有为形式而形式的偏颇,但却极大地丰富了美术的表现力和我们的视觉感受。

4. 创新意识。无论是注重理论表述还是对形式的极端化追求,都推动了艺术家不断创新的意识。我们在西方现代主义艺术中可以看到,几乎所有的主义或流派都是在对其先前的主义、流派和艺术家的批判或反叛中发展起来的。这种现象是西方个人主义传统的一部分,但是在20世纪日益分离和分化的社会中不断得到加强,使艺术家越来越强

太阳
油画
1967年
米罗
(西班牙)

空间
画布丙烯
1961年
纽曼
(美国)

候车的女人
雕塑
1983年
汉森
(美国)

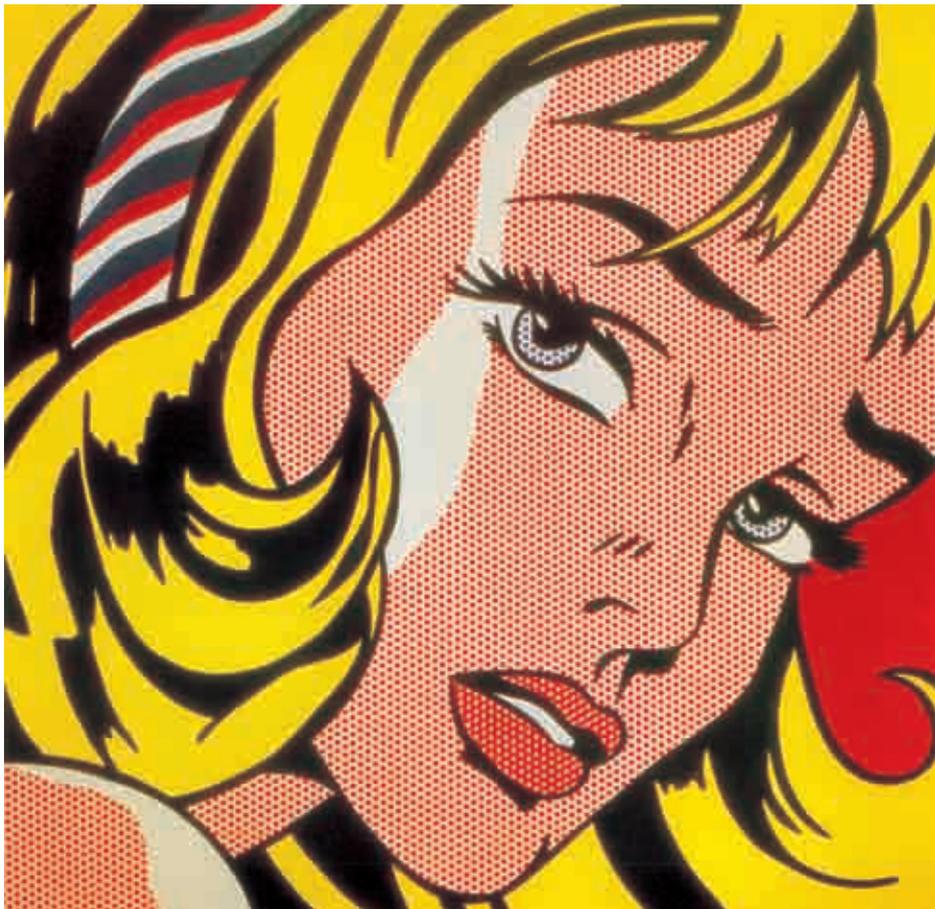
烈地意识到，只有反叛和创新，或者说只有与别人不同，才能证明自己的存在和价值。

三、无止境的形式创新使艺术走到了危险的边缘

对新艺术的实验和对创新本身的追求推动了西方现代主义艺术的不断发展，但同时也把艺术推向了危险的边缘。到20世纪60年代的时候，由于对艺术的极端化的追求，可以说几乎所有的形式都已穷尽，只要人们能想到的形式语言差不多都有人做了尝试。到这时人们才发现，“创新”已使艺术走到了尽头。于是人们恐慌地发出了“艺术死亡”的惊呼，不得不重新思考艺术究竟怎么了？艺术究竟该何去何从？

第一个打破这种局面的艺术由于它的题材都来自日常生活而被批评家称为“波普艺术”(Pop art)，意思说它是普通的、流行的、大众的，并依照这种思想发展出了装置艺术、偶发艺术、表演艺术、大地艺术等所谓直接现实的艺术形式。这样做的

绿色的可乐瓶 (画布油彩, 1962年)
沃霍尔 (美国)

戴发带的女孩 (画布油彩, 1965年)
利希滕斯坦 (美国)

20世纪60年代盛行于美国的波普艺术，把艺术又拉回到忠实于现实生活的道路上来。利希滕斯坦画的是现代美国最普通、也是人们最眼熟的形象。虽然少女的表情略显焦虑、困惑，但整个作品没有内容与主题，强调的只是画面的表面效果。风采优雅，取悦眼睛，这正是画家所追求的。“我真正需要的是无目的表象。消除作品的内涵一直是我的兴趣所在”。(利希滕斯坦语)

结果就像人们所说的那样，使得“人人都是艺术家”，或者“艺术就是生活，生活就是艺术”，即模糊甚至取消了以往艺术与生活、艺术与非艺术之间的界限，由此使西方艺术进入一个被人们称之为“后现代”的更强调艺术综合性的历史阶段。

波普艺术(POP ART, 1957~1970年)

即兴的，用后即丢的艺术。始见于英国，后在美国以不同的理想而独立发展。在英国，是对战后新消费主义的回应，而在美国则是对抽象表现主义(Abstract Expressionism)的回应。两种风格或粗或细，取决于作者。一些波普艺术的无意义、无目的性为其他流派创建了发展的环境。

艺术实践：

1. 针对现代艺术提出自己迷惑不解的问题，与同学们一起交流，写出心得报告。
2. 分组选取不同的名作，谈谈现代艺术与传统艺术的异同。

自我评价：通过具体作品及艺术家，了解西方现代艺术的形式语言。

14

百花齐放 推陈出新 中国现代美术

中国现代美术，一般是指1919年五四运动起始的美术。20世纪的中国，在政治、经济、文化等方面都发生了翻天覆地的变化。这一时期的社会变革和发展特点，奠定了该时期美术的发展历程和基本特点。

一、兼容并蓄的中国现代绘画

作为中国美术的重要组成部分的绘画，其变革与发展主要表现在两个方面：一是中国画发生激烈的演变；二是西方绘画（素描、油画和版画）的引进并迅猛发展。

为了使具有悠久历史和优秀艺术传统的中国画紧跟时代的发展，中国画界的有识之士在艺术实践中进行了多方面的革新和探索，从而逐渐形成了两种类型的中国画：传统型中国画和融合型中国画。

记写雁荡山花（中国画，1962年）潘天寿

粒粒皆辛苦
中国画
1955年
方增先

祖孙四代
中国画
1962年
刘文西

传统型中国画是在努力继承中国画艺术传统的同时，力求在题材内容、艺术风格、笔墨技巧等方面有所发展的地道的中国画。这方面的代表人物首推齐白石、黄宾虹和潘天寿等。农民和木匠出身的齐白石通过长时期的艰苦努力，熔前代文人画与民间艺术、诗、书、印、画等修养于一炉，创造了大量的富有革新精神的大写意花鸟画，他的人物、山水画也别具一格，具有浓厚的生活气息和雅俗共赏的审美趣味。以学识渊博著称于世的黄宾虹，他的山水画用笔凝重酣畅，用墨层层积染而空灵，淡墨大水泼洒显润泽，形成浑厚华滋的艺术效果。他的画虽然画得黑，却是黑中有变化，只要细看，便见笔笔分明，层次丰富，所谓

名家论述：

中国绘画的风格是东方绘画体系的最高成就，中国画的用线的表现力、对空白的安排、用色的理解、对空间的感受等，都凝聚了我们祖先对艺术本质的深刻领悟。

——潘天寿

蛙声十里出山泉（中国画，1951年）齐白石

春水归舟
中国画
1979年
张大千

黄山一线天（中国画，1976年）刘海粟

西陵峡（中国画，1960年）傅抱石

“黑、密、厚、重，然虚实有致”，正是他山水画的主要特点，也是他对中国画传统笔墨技巧发展的重要贡献。比齐白石、黄宾虹稍晚的潘天寿，广采历代绘画名家之长，融会贯通，自成一家。多作横幅大画，气势磅礴，如《记写雁荡山花》，创造了花卉与山水结合的独特形式。采用双钩重彩画山花幽草，用大笔浓墨法画岩石，两者在粗细、刚柔、黑白、虚实等方面形成了强烈的对比，产生了丰富的艺术效果，为中国画开辟了崭新的艺术境界。

融合型的中国画是指融合中西绘画之长的中国画。这方面的代表人物多是曾经留学欧美或日本，或学过西方绘画又熟悉中国传统绘画的画家们，如徐悲鸿、李可染等人。徐悲鸿的《群马图》，将中国画传统的笔墨技巧与西方绘画的写实画法结合起来，把生动有力

山水册页（中国画，年代不详）黄宾虹

群马图（中国画，1940年）徐悲鸿

名家论述：

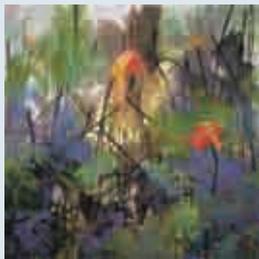
古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西画之可采者融之。故建立新中国画既非改良，亦非中西合璧，仅直接师法造化而已。

——徐悲鸿

的造型与画家忧国忧民、密切关心社会现实的思想情感结合在一起，创造了中国画新的艺术境界。李可染的《春雨江南图》，吸取西方绘画写生和描绘光色的长处，同时充分发挥了他运用传统的积墨法的高度造诣，创造了中国山水画的独特境界。

春风蛱蝶图
中国画
1987年
俞致贞 刘力上

朱荷碧盖
中国画
1994年
袁运甫

牛
中国画
1997年
韩美林

作为外来画种的西方油画，传入中国时间不长。新中国成立以前虽然已有一些画家在这方面做出了一定的成绩，但中国油画的长足发展还是在新中国成立后。著名油画家董希文的《开国大典》和吴作人的《齐白石像》，是中国现代油画具有典范性的作品。

董希文的《开国大典》，出色地表现了新中国成立这一重大历史事件。作品具有鲜明的民族特色和民族气魄。吴作人的《齐白石像》，不画具体环境，着重人的神态和具有中国画家职业特征的右手。画中91岁高龄的白石老人安详庄重，鹤发银须和慈祥深邃的眼神，反映出这位艺术大师丰富的生活阅历和艺术修养。整个

油灯花果 (绘画, 1960年) 林风眠

春雨江南图 (中国画, 1984年) 李可染

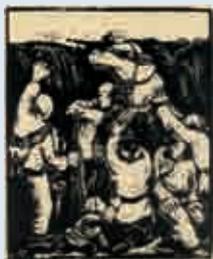
名家论述：

中国现代艺术，因构成之方法不发达，结果不能自由表现其情绪上之希求，因此当极力输入西方之所长，而期形式上之发达，调和吾人内部情绪上的需求，而实现中国艺术之复兴，以贡献于世界。

——林风眠

齐白石像 (油画, 1954年) 吴作人

当敌人搜山的时候
版画
1943年
彦涵

画家冯钢百
油画
1934年
李铁夫

窗前的女人体
油画
约1940年
潘玉良

作品用色沉着明净，衣服、帽子大块的青黑色和背景的暗灰色，决定了作品的基本色调，与人物的身份和气质十分协调。

中国传统版画是画家作稿、刻工刻版、印工印制的“复制版画”。自20世纪20年代末鲁迅将西方版画引入中国并倡导画家自画、自刻、自印的“创作版画”以来，这种新兴版画艺术得到空前的发展，出现了以古元、彦涵、李桦等为代表的一批版画家。在30年代至新中国成立前，版画曾经是一种最富有战斗性的艺术形式，产生了一系列与当时的现实生活和革命斗争紧密结合的优秀作品。新中国成立后，版画艺术在继续发扬革命传统的基础上，在艺术上更加精益求精，艺术风格也更加多样。从本课选印的古元《一湾解冻的湖水》中可以看出，中国现代版画具有鲜明的民族风格和时代特点。生活的真实和浓郁的诗意在作品中得到了突出的表现，炉火纯青的水印木刻技巧，显示了中国现代版画艺术的成就和水印木刻独具的艺术魅力。

中西文化的频繁交流使绘画出现了新品种、新样式。所谓新品种、新样式的绘画，可泛指用新型工具

狼牙山五壮士（油画，1958年）詹建俊

一湾解冻的湖水（水印木刻）古元

进城——西藏组画之一（油画，1980年）陈丹青

材料创造出有别于以往所有样式的绘画。这里主要指基本上用中国画的工具材料却以西方的造型观念、形式法则、色彩方法创造出不同于传统观念的笔墨和技法，又继承传统注重诗意和境界的绘画。其代表画家有林风眠、吴冠中等。有人将其画纳入中国画，有人将其排斥于中国画之外，有人将其作品称墨彩画或彩墨画，但至今仍无确论。

近些年来，更有不少画家在艺术观念和形式创造上进行了多方面的探索，出现了众多新形式的绘画。

胜利渡长江
人民英雄纪念碑浮雕
1952年
刘开渠

收租院之一
雕塑
1964年
四川美术学院
集体创作

二、再塑民族精神的中国现代雕塑

中国现代雕塑成就主要是在新中国成立后取得的。人民英雄纪念碑浮雕创作揭开了新中国雕塑史的序幕。随着北京“十大建筑”的建设，现代雕塑蓬勃发展起来。它们是应建筑的需要而获生存空间的。重要的作品有《中国人民革命军事博物馆组雕》《中国农业展览馆群雕》等。另外，潘鹤的《艰苦的岁月》可视为新中国架上雕塑的一件力作。20世纪六七十年代，毛泽东主席塑像风靡一时。全国也有一些密切为政治

服务的雕塑取得了预期的宣传效果并达到了一定的创作高度。如由四川美术学院等单位共同创作的大型组雕《收租院》，据情节进行了戏剧化的安排，使凝固的雕塑整体上统一在由时间线索串联的“剧情中”，突破了固态艺术瞬间的局限，实现了时间的延展。

20世纪80年代开始，伴随着我国现代化的进程，社会对雕塑艺术的需求剧增，各地涌现了许多较大体量的雕塑。这种为城市美化服务的环境雕塑

庆丰收（中国农业展览馆，1959年）
鲁迅美术学院集体创作

全民皆兵（中国人民革命军事博物馆，1959年）
集体创作

和平（日本长崎，1985年）潘鹤 王克庆 郭其祥 程允贤

知识窗：

所谓“架上雕塑”，是指雕塑家个人探索性较强、创作风格较明显、受公共环境因素制约较少的一类体量较小的雕塑，因多在轴架上完成而得名。

崛起
广州市雕塑公园
1990年
黎明

仇娃参军
雕塑
1990年
杨奇瑞

鉴湖三杰
雕塑
1989年
曾成钢

逐渐被“城市雕塑”这一不甚确切的概念代替。久而久之，人们逐渐习惯了“城市雕塑”的提法，它相对在室内“架上”完成的雕塑而言，实际指公共环境空间中的雕塑作品。它们成为中国现代雕塑的主流样式。

进入90年代，中国雕塑更加兴旺发达，形成现代雕塑在中国的高峰状态，它们配合建筑、园林设计，紧跟城市建设的步伐，产生了一批堪为经典的现代城市雕塑作品，如北京复兴门的《和平》、兰州的《黄河母亲》、重庆的《歌乐山烈士纪念碑》、深圳的《开荒牛》、奥林匹克运动中心的《风凌霄汉》、中国现代文学馆的《文学大师群像》、上海世纪大道的《日晷》、青岛五四广场的《五月的

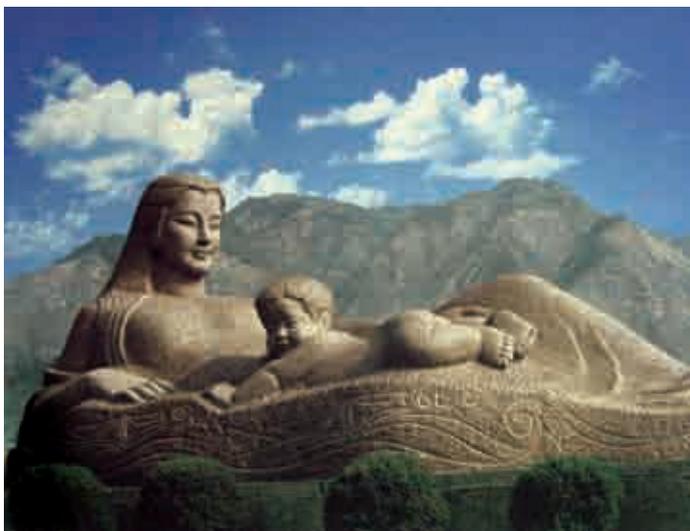
风凌霄汉（北京，1990年）杨英风

歌乐山烈士纪念碑（重庆，1980年）江碧波 叶毓山

黄河母亲（兰州，1986年）何鄂

风》等等，它们代表着中国现代雕塑引人注目的成就。许多城市还纷纷以城市标志形象或雕塑园的形式大规模地兴建雕塑。雕塑在美化城市、实现城市细节营造、开展旅游事业、推动精神文明建设诸方面功不可没。但同时也应指出，由于“城市雕塑”的总量无限扩增，使“现代精品雕塑”下的“分母”不断增大，一些滥竽充数的作品充斥其间，雕塑的精品率不容乐观。

学习活动：

- 1.以作品为例，谈谈传统型中国画和融合型中国画，分析它们的特点，你认为这种融合有意义吗？
- 2.参观你周围的环境雕塑或雕塑家工作室，说说自己的感受并写下来。

自我评价：了解中国现代绘画与雕塑作品并对其进行准确的价值判断。

五月的风（青岛，1996年）黄震

15

民族文化的瑰宝 辉煌的中国古代工艺 美术

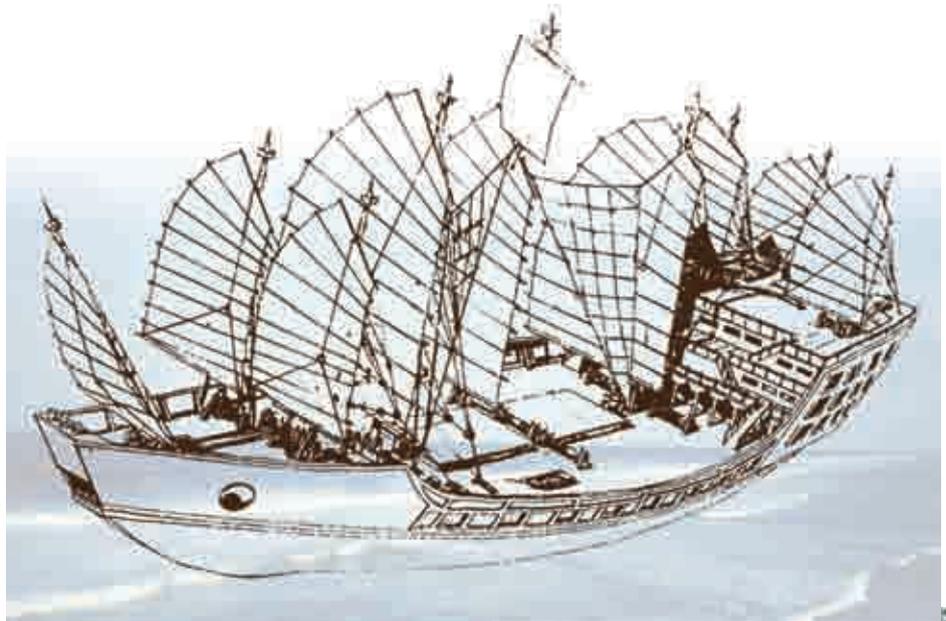
中国古代工艺美术品类众多，表现形式不拘一格。青铜器、丝绸、陶瓷、漆器、玉器、金银器、景泰蓝等是中国古代工艺美术的代表性品种。凝结着历代能工巧匠的聪明才智和艺术创造力的工艺品，鲜明地体现了各个历史时期生产力的发展水平、民族的审美观念和思想情感。中国古代工艺美术涉及到人们衣、食、住、行等各个方面，不仅在中国人的日常生活中发挥举足轻重的作用，而且对丰富和改善世界人民的物质、文化生活做出了重要贡献。中国古代先民发明的丝绸、瓷器曾大量销往亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲诸国，赢得了普遍的赞誉，中国因而被称作丝绸之国、陶瓷之国。世界上很多民族通过向中国学习才掌握了

三彩骆驼载乐俑（唐）

漆耳杯套盒
（汉）

舞马衔杯纹银壶
（唐）

郑和下西洋所乘的宝船（模型图）

丝绸、瓷器、漆器等品种的制造技术。中国灿烂的工艺文化也在世界各地广为流传，产生了深远的影响，连接东西方文明的丝绸之路和陶瓷之路（又称海上丝绸之路）与中国丝绸、陶瓷紧密相联。

埃及出土的中国瓷片

丝绸之路一景

绮地乘云绣
(汉)

丝绸之路出土
的花鸟纹锦
(唐)

簪花仕女图(中国画,局部) 周昉(唐)
画中妇女身着唐代流行的团花纹丝绸服装。

了中华民族各个历史阶段的时代风尚与审美趣味。

《联珠骑士猎狮纹锦》是唐代生产的具有鲜明时代特征的丝织品。在棕黄色底上，织白、绿、蓝、黑等多色花纹。花型硕大，联珠圈直径达0.45米，中心为生命树，四骑士跨翼马，回首猎狮。图案布局严谨、形象突出、色彩绚丽，是现存唐代传向日本的织锦中最为华美的一件。骑士高鼻深目，具有外来民族的形象特征，显示出唐代丝绸对外来装饰艺术的吸收与融合，是中外文化艺术交流的结晶，也反映了唐代国力强盛，对外来文化兼收并蓄的开阔胸襟。

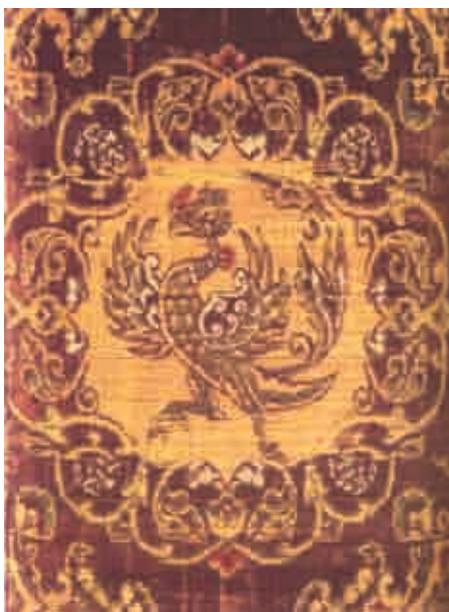
联珠骑士猎狮纹锦及其线描图(唐)

一、蜚声海外的中国丝绸

我国是世界上最早掌握养蚕缫丝技术的国家。丝织工艺的历史可以追溯到原始社会晚期。商周时期丝织品已得到了广泛运用，墓葬中出土的不同种类的丝织品表明那时的丝织技术已达到较高的水平，品种十分丰富，装饰相当考究。秦汉时期，丝织品织造更加精良，西汉开始通过丝绸之路传向西方，从此中国丝绸蜚声海外，成为中国工艺美术最具代表性的品种之一。

丝绸根据质地的不同，分为锦、绫、纱、绢、罗、绸、缎等，其中锦的档次最高。丝绸多采用织、绣、印、染等方法进行装饰加工，纹样以动物、植物为主，千变万化，充分体现

卷草凤纹锦(唐)

思考与讨论：

1. 这件唐锦在哪些方面体现了唐代的时代特色？你能列举出其他朝代具有时代特色的丝织纹样吗？

2. 由锦上添花、衣锦还乡、锦绣河山、锦囊妙计等成语，可以看出中国丝绸与传统文化的密切联系，谈谈你的感受。

虎食人卣
(商)

饕餮纹

饕餮纹单柱爵
(商)

人头像
四川广汉
三星堆
(商)

二、狞厉之美——中国青铜艺术

我国先民早在新石器时代末期已开始加工金属制品，进入奴隶制时代，青铜工艺技术不断提高，青铜器生产十分兴盛。青铜器不仅是商周时期奴隶主贵族阶层的生活用品，也作为礼器象征他们的身份、地位，被大量用于祭祀、陪葬。商代晚期青铜器代表了中国青铜工艺的最高水平，造型种类繁多，形体硕大、厚重，装饰繁缛、瑰丽，往往饰以龙、虎、羊、象等动物浮雕和饕餮纹、云雷纹等纹饰，整体上给人以庄重、威严、神秘和狞厉的审美感受。《后母戊方鼎》《大禾人面纹方鼎》《龙虎尊》《四羊方尊》等是商代晚期青铜器的杰出代表。

《四羊方尊》是商代青铜器中将动物装饰与实用器皿的几何造型相结合的典型作品。四羊身躯与四方形器腹融为一体，羊角突起，形态夸张，卷曲上挑，与蟠曲的四龙形成对比，增强了装饰效果；器物表面满布精细的夔纹、兽面纹、鸟纹等，装饰与造型结合紧密。这种尊方圆不一，是商周时期常见的实用酒具，也是体现奴隶主贵族意志的礼器。

后母戊方鼎（商）

大禾人面纹方鼎（商）

四羊方尊（商）

知识窗：

饕餮纹综合了多种兽面特征。该符号在人的幻想中有巨大的原始力量，是神秘、恐怖、威吓的象征，对己是部落保护神，对敌人则是吃人的凶怪。

孟鼎 (西周)

速盃 (西周)

朱雀灯 (汉)

商代以后，青铜工艺继续得到发展，西周、春秋、战国、秦汉各个时期均创造出具有鲜明时代风格的青铜工艺品，在世界文明史上写下了辉煌的篇章。《虢季子白盘》是西周青铜礼器的代表作，造型硕大庄重，内有长篇铭文，是迄今已知最大的青铜盘。《莲鹤方壶》将雕塑与实用器皿的几何形作巧妙的结合，开放的莲花和展翅欲飞的立鹤更显得轻盈舒展，不似商与西周青铜器那般神秘、凝重，而透露出清新向上的时代气息。

《长信宫灯》是西汉时期宫廷使用的铜器，灯体塑造成一宫女跪坐执灯的形态，其身着宽袖袍服，左手托灯座，右手高举灯罩，造型优美，具有人物雕塑艺术特点。最值得称道的是，灯的结构设计十分精巧合理。它由九个部分组成。形体中空，宫女的头部、右臂和灯座、灯盘、灯罩等都可以拆卸。灯盘可以转动，灯罩可以开合，能够调节光束的大小和光照的方向。最为独特的是，以衣袖作为吸烟管，使灯火的烟烬通过右臂进入体内，灯座盛水，能将吸入体内的烟灰溶于水，起到防止空气污染的作用。这件铜灯通体镏金，制作精美，既具有良好的实用功能，又不失为优秀的陈设艺术品。

莲鹤方壶 (春秋)

思考与讨论：

1. 比较不同时期青铜器的造型和装饰特点。

2. 《长信宫灯》的设计在哪些方面值得借鉴？你还能举出哪些设计合理的古代工艺品？

虢季子白盘 (西周)

长信宫灯 (汉)

半坡遗址（新石器时代）

鱼纹彩陶盆
仰韶文化
半坡类型
（新石器时代）

三、中华民族童年时代的艺术明珠——彩陶艺术

在同学们家中一般都会有一两件陶器或陶制陈设品，你可知制陶在我国已有8 000年的历史。新石器时代有一种表面不施釉绘有黑色或赭红色纹样的陶器，我们称之为彩陶。其中仰韶文化和马家窑文化的彩陶，造型多样、形体完整、纹样变化有致，以其单纯质朴的美感而声蜚世界。研究者认为，由动物形象演化为符号化的抽象几何纹样，具有部落图腾的含义。彩陶孕育了璀璨的华夏文明，它是中华民族童年时代的艺术明珠。

《人面鱼纹盆》是一件用细泥烧制的陶盆，盆口外翻，口沿略加装饰，盆内饰有对称的两组人面鱼纹。圆形人面的头上有三角形装饰，耳部有向外的柳枝形装饰，人口的两侧为双鱼，旁边还饰有鱼纹。这简洁、夸张、高度图案化的图画，具有图腾的含义，具体表达的是什么今天尚未有结论，但它仍是彩陶中最有代表性、典型性的图案纹样之一。

《漩涡纹尖底瓶》是件汲水器。它的造型便于汲水时自然下沉和平稳上提，显示了先民的科学创造。纹样以点为中心，弧形线组成漩涡形，且上下左右互为连接，组织巧妙，具有很强的运动感，今天看来也是纹样的佳作。

《米字纹瓮》，此瓮侈口、短颈、丰肩、鼓腹、平底，腹部两侧有半环耳。造型浑圆、饱满，纹饰设计尤具

人面鱼纹盆（彩陶，仰韶文化半坡类型）新石器时代

米字纹瓮（彩陶，马家窑文化半山类型）新石器时代

漩涡纹尖底瓶
（彩陶，马家窑文化马家窑类型）
新石器时代

特色，装饰区分布在口部到最大直径处，这个部分正是器形放在地面上人们的可视范围，它以口为中心，图案呈放射状的适合纹样，适合多角度观看。

青花釉里红镂塑盖罐 (元)

珐琅彩雉鸡牡丹纹碗 (清)

青釉凤首壶 (唐)

四、瓦甬胜金瓯——中国陶瓷艺术

中国, 英文名为China, 小写之后在英文中又有陶瓷的意思。所以中国在国际上被称为“瓷器之都”。我国大约9 000至10 000年前已开始制作陶器, 是世界上最早制作陶器的国家之一, 新石器时代晚期, 古代先民已烧造出装饰精美的彩陶和造型典雅的黑陶。在陶器制作工艺提高的基础上, 制陶工匠又发明了瓷器, 东汉时期我国青瓷、黑瓷的烧造已较为成熟。魏晋南北朝瓷器生产得到了较大的发展, 瓷器已取代漆器、铜器等, 成为社会各阶层普遍使用的生活用品。隋唐时期瓷器质量进一步提高, 品种增多。从唐代起大规模通过海路销往亚、非各国。宋代瓷器日臻完美, 制品花样翻新, 不胜枚举, 尤以五大名窑为最。元、明、清三朝, 瓷器新品迭出, 技艺精湛绝伦, 除青瓷、白瓷、黑瓷等单色釉及花釉瓷器外, 青花、釉里红、五彩、斗彩、粉彩、珐琅彩等彩绘瓷争奇斗艳, 美不胜收。景德镇瓷器名扬天下, 并被源源不断地销往欧洲及世界各地。

中国古代不仅官窑瓷器工艺精湛, 民窑也十分发达。《白瓷孩儿枕》

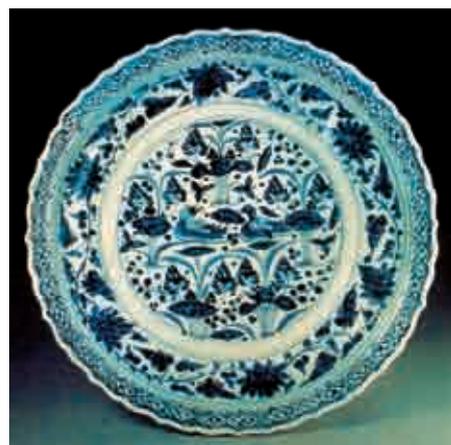

白瓷孩儿枕 (宋)

就是北宋河北民间著名瓷窑——定窑生产的白瓷珍品。瓷质洁白, 釉面光润, 制作精细。造型为一俯卧的儿童, 双臂抱枕于头下, 双足拱起侧首上仰, 憨态可掬, 惹人爱怜。更独具匠心的是, 以儿童俯卧形成的下凹的背部为枕面, 既适合夏天枕用, 又可作为一件完美的雕塑艺术品陈设。

《青花八吉祥纹扁瓶》是清代乾隆时景德镇窑生产的陈设瓷, 器形硕大而规整, 端庄而不失灵秀。腹部两面绘佛教的轮、螺、伞、盖、花、罐、鱼、结八种吉祥纹饰, 画工精致, 色泽纯正, 体现了中国青花瓷白地

蓝花装饰的独特韵味。这种瓷器乾隆年间即流传到欧洲, 深受西方人的喜爱, 被西欧多家瓷厂仿烧。

青花瓷鸳鸯莲纹盘 (元)

五彩花蝶纹攒盘 (清)

知识窗:

宋代成就突出的“钧、汝、官、哥、定”五大瓷窑出产的瓷器或浑然天成, 或俊巧多姿。其他名窑如磁州窑、耀州窑、龙泉窑、景德镇窑等也各具特色。

青花八吉祥纹扁瓶 (清)

青花八吉祥纹扁瓶仿制品 (荷兰)

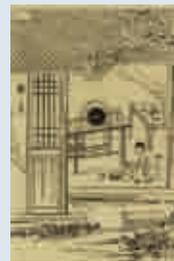

双螭谷纹璧（汉）

双人耳礼乐杯（元）

琢玉图
选自《天工开物》

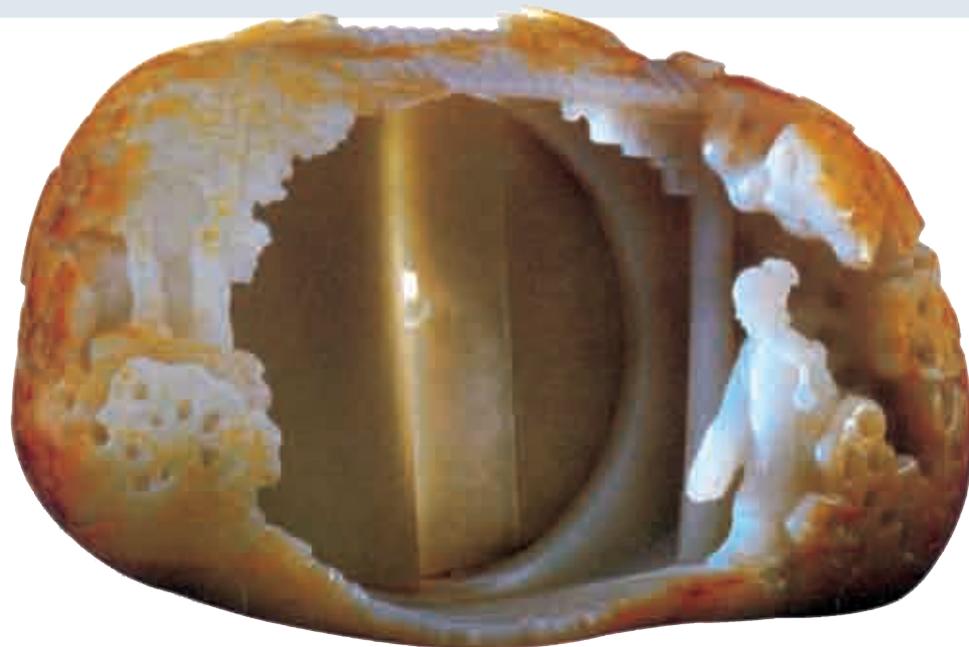
五、君子比德于玉——深厚文化内涵的中国玉器

玉器是我国最为古老的工艺美术品种之一，古人将“石之美具五德者”称为玉。中国人重玉、赏玉源远流长。原始社会新石器时代晚期，玉器的制作已达到了较高水平。玉除制成装饰品，还制作祭祀、陪葬用的礼器。古代玉贵于黄金，它在人们心目中有崇高的地位，特殊的玉器还是国家、王权的象征。战国时代“完璧归赵”的故事有力地说明了这一点。玉常作为身份地位的标志，还被赋予了丰富的内涵，象征伦理道德。“君子无故，玉不去身”，“君子比德于玉”，将人的精神品格与玉的质地、色泽、纹理之美联系在一起。

玉器制作一直备受中国上层社会的重视，各个历史时期均产生大量精美的玉器。我国玉的产地很多，而以新疆和田的玉料品质最佳。

商代《玉凤》作为佩饰，琢制精良、形象概括，突出表现了凤鸟修长、华贵的体态，是古代凤鸟造型中简洁而又优美的一例。

玉凤（商）

白玉雕桐荫仕女（清）

长、华贵的体态，是古代凤鸟造型中简洁而又优美的一例。

《白玉雕桐荫仕女》是清代乾隆年间的玉雕珍品，表现的是江南仕女的生活小景：庭院幽深，蕉石掩映，洞门半掩，两位仕女隔门相望，具有诗情画意。这件玉雕最绝妙之处在于，它是因材施艺、巧夺天工的杰作。宫廷玉工是利用本可弃置的玉碗挖取后剩下的废料，随形巧做，琢制成这样一件化腐朽为神奇的雕刻艺术品。

玉龙（新石器时代）

知识窗：

温润而泽，仁也；缜密以栗，知也；廉而不刿（音规）（有棱角而不伤人），义也；垂之如坠，礼也；孚尹旁达（文彩明显），信也；气如白虹，天也；精神见于山川，地也；圭璋（玉制礼器）特达，德也；天下莫不贵者，道也。诗云：“言念君子，温其如玉。”故君子贵之也。

——《礼记·聘义》

学习活动：

1. 古代人为什么对玉有特殊的偏爱？分析《白玉雕桐荫仕女图》设计、制作最突出的特点。
2. 选择自己感兴趣的工艺美术类别，深入研究，写出研究报告的提纲。
3. 中国古代工艺美术注重因材施艺，你还能举出哪些因材施艺的工艺作品？这对现代设计有何启示？

自我评价：对我国古代工艺美术的辉煌成就有大致了解，能深入研究某一类古代工艺美术。

16

美在民间永不朽 中国民间美术

每逢农历新年，我国广大农村就呈现出一派喜庆欢乐的气氛。腊月廿三到廿七日，家家户户清扫、粉刷房屋庭院，人们为除旧迎新在门上贴挂笺和对联，妇女们把新剪好的大红窗花贴入窗格，把木版年画贴在室内、灶房、仓房、水井、马厩，把土地爷的神像贴在神龛上，把门神贴在院门上……同时，在热闹的集市、庙会上民间艺人摆地摊出售窗花、门笺、对联、年画、六神像等，还有多种泥塑、木雕“耍货”、糖人、面人等也都上市，为企盼过年的孩子们增添了节日乐趣。这些在年节上出现的艺术造型都属于民间美术的范畴。

门神和对联（河南）

套色门笺
（山西）

龙戏珠、凤朝阳
绣鞋花样剪纸
（河南）

树梨花
库淑兰
（陕西）

窗花及泥塑虎头挂片（陕西）

一、如何界定民间美术？

民间美术是广大农村劳动人民为满足自身精神生活的需要而创作，并在他们自己当中应用和广泛流传的美术作品。民间美术在古代是相对于“宫廷美术”和“文人士大夫美术”而言的；在现代是相对于职业、专业艺术家的美术，是以农民为主的劳动者的美术。民间美术自古迄今祖祖辈辈历代传承，集中了群众的聪明才智，有很强的集体程式性特征。民间美术遍及全国各地的农村、牧区和渔区，带有浓郁的民族性和地方特色。它与各族人民的日常生活息息相关，特别是在一些民俗活动中，丰富多彩的民间美术体现了劳动人民的思想感情、理想愿望、性格特征和审美观念。我国的民间美术品类广博而丰富，剪纸、年画、刺绣、玩具、雕塑是其中最具有代表性的艺术样式。

二、民间美术主要有哪些？

1. 剪纸。它是我国最普遍、最单纯的民间美术，是各种民间美术的基础。剪纸主要用来表达喜庆祝福，如过春节或喜庆日子而装饰在窗格内的窗花、贴在门楣上的门笺、婚礼布置新房的喜花，还有美化居室环境的墙花、炕围花、顶棚团花、灯花等。剪纸的形式有单色、染色和套色等。单色剪纸通常用象征热烈吉利的大红纸剪成。染色剪纸是用白粉

民间艺人剪纸语录：

心里头出（花样），心里咋想就咋较，较出来得让它称心如意。
——王兰畔

大小空当不重复，别呆板，大空能伸进拳头，小空只能插下绣花针。

——王桂英

上海新造铁路火轮车开往吴淞 (苏州桃花坞年画)

女十忙 (山东杨家埠年画)

渔家乐 (天津杨柳青年画)

纸或宣纸剪出形象后，用需要的颜色点染而成。套色剪纸是用不同颜色根据不同的装饰部位剪制套色而成，形成五彩缤纷效果。剪纸精细的如春蚕吐丝、繁而不乱，粗犷的如大刀阔斧、简而不陋。

2. 年画。春节时农家张贴木版画，以满足纳福迎祥、万象更新的民俗需要。年画常贴于院门、房门、堂屋、灶头、内室等处。年画有多种色套印和印、绘结合等方法，以线造型、以色相辅，分门神、中堂、条屏、挂笺、灯画等种类。年画题材内容丰富，主要有：六神（天、地、灶、仓、财神及弼马温）图像，用于敬神活动，以祈来年幸福康泰；祝福祈祥图，如《吉庆有余》《刘海戏金蟾（钱）》等；镇妖避邪图，如《门神》《钟馗》等；反映世俗风情，教人勤劳善良品德的，如《二十四孝》《男十忙》《女十忙》《渔家乐》等，表现了尊老尽孝的优良传统和男耕女织、捕鱼打猎的田园生活情趣；还有表现神话传说、历史人物、戏曲故事的，如《牛郎织女》《白蛇传》《岳飞》《三国演义》等。

这是一幅三段式的灶王图。上层为赐福财神和童子；中层为灶王夫妇和侍从；最下层为宅神，两边为文官、武将和侍从。最下边有聚宝盆和鸡犬。加上画两侧的八仙人物，全图共32人。画面层次丰富、构图饱满，装饰性很强，同时体现了多子多福的吉祥寓意。

赐福生财灶王 (山东杨家埠年画)

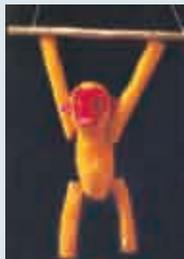
白蛇传·盗仙草 (天津杨柳青年画)

刘海戏金蟾 (河南朱仙镇年画)

绣花被 (彝族)

猴子翻杠
(北京绒布玩具)

布老虎
(陕西千阳)

3. 刺绣。主要用于服装、鞋、帽、枕头、帐帘及钱包、香包等布什物。民间刺绣常以剪纸作底样，造型质朴、大方，色彩上采用原色对比，平面色块的运用使色彩过渡有跳跃感，显得鲜亮而富有喜庆气氛。刺绣者往往根据所做物件的形状来构图，采用“适形造型”的方法，达到饱满、对称、均衡等审美要求。如传统方枕枕顶图案多为圆角方形，儿童兜肚图案构图多为三角形、菱形，鞋垫则是按鞋底形状左右对称构图。

4. 玩具。我国劳动人民心灵手巧，他们利用农村俯拾皆是的泥木竹石、纸草布皮之类的平常物料，创造出精美的玩具。这些玩具有玩耍、欣赏的价值，而且寓意深远。人们在玩耍的欢乐中受到了民族审美情感的熏陶。民间玩具种类繁多，比较突出的有以下几种：

(1) 风筝。用细竹扎成骨架，糊上纸张或丝织品并施彩绘，系以长线，利用风力放飞到空中。我国大部分地区放风筝在清明前后。风筝有两

种彩绘方式：一种是手绘，根据风筝的外形绘成各种禽鸟、虫鱼等形象；一种是木版彩印，在山东潍坊年画作坊有专门的风筝画版。

(2) 泥玩具。陕西凤翔的彩绘泥玩具著名的有挂虎、坐虎。喜用大红、翠绿、桃红、浅黄等色，并注重墨线纹饰，色彩鲜艳强烈。河南的“泥泥狗”，黑底色，施彩绘，多带哨。造型有人面猴、母子虎、九头鸟、猴头雁等奇禽怪兽，形象神秘古朴。还有江苏的“大阿福”，北京的“兔儿爷”等都各具特色。

(3) 布玩具。用布做外壳的软雕塑，多为动物造型，上面饰有布贴花、挑花、绣花或手绘花，造型憨态可掬、稚拙可爱。如布老虎，凶猛的老虎被塑造得像孩童般娇顽可爱。虎头鞋、虎头帽和各种动物形耳枕都是保佑儿童平安幸福的吉祥物，是集玩耍、观赏与实用为一体的民

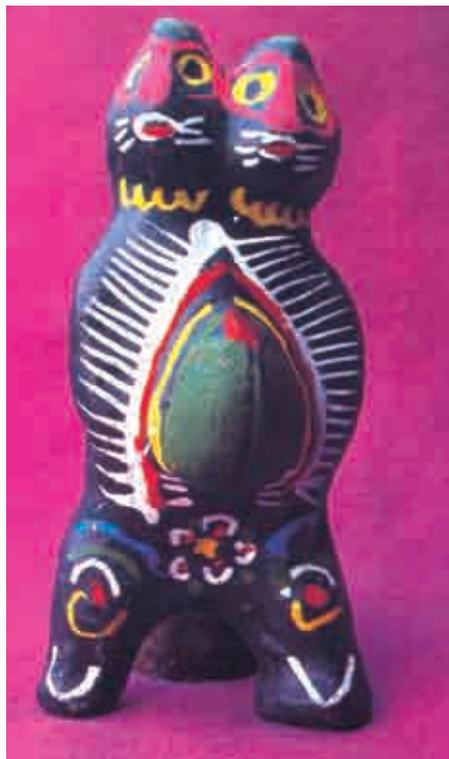

坐虎 (陕西凤翔泥玩具)

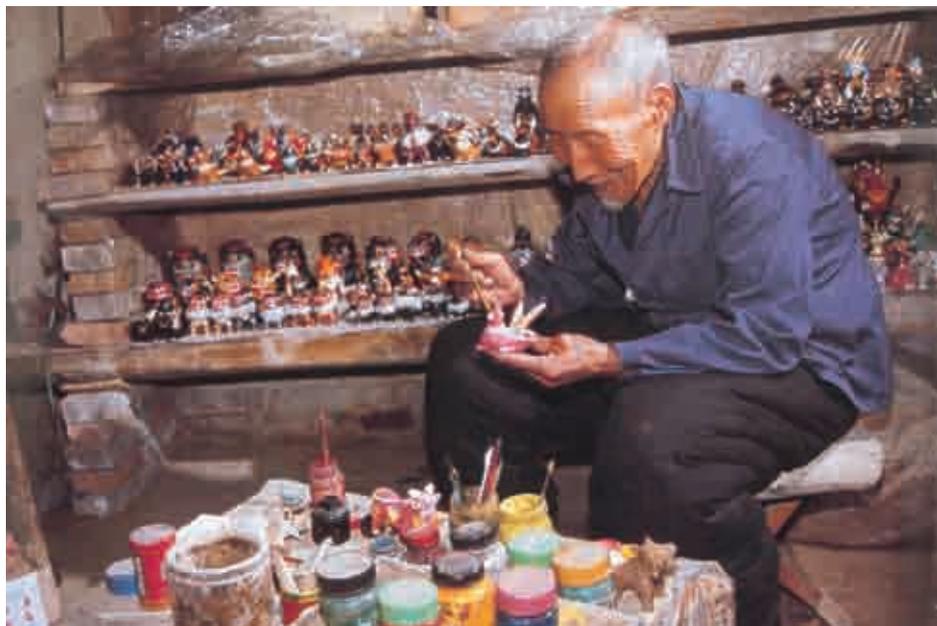
陕西凤翔的民俗：外甥满月时，舅舅家要赠送泥老虎，祝愿孩子健康成长。泥虎姿态威武，色彩绚丽。

双头猴 (河南淮阳泥玩具)

双头猴造型神奇，面部似人，身上长毛。特别是隆起的大肚子，让人联想起淮阳人祖庙会上的求子风俗。这个双头猴是中国传统阴阳观念的形象化。

著名老艺人王兰田正在给泥咕咕(泥哨)上彩 (河南浚县)

坐虎
(陕西凤翔
泥玩具)

小汽车
(河北泥模)

五娃争首
(山西面塑)

拉洋车 (河北泥模)

间艺术品。耳枕的中间被巧妙地掏成各种花形的空洞，防止小孩睡觉耳朵受压。

(4) 活动玩具。是靠人的操作而发挥其功能的玩具。如山东郯城的“颜车”，只要推动木车，车上的人就手能敲锣，脚能打鼓。临沂渚庄用红麻杆做的“狮子爬竿”，牵动线绳，狮子立即上下跳动，妙趣横生。还有放在盘中，敲击铜盘就会转动“演戏”的北京“鬃人”，河南尉氏、淮阳等地的“木猴翻杠”等，其装置之灵巧，显示出民间艺人的创造才能。

5. 民间雕塑。

(1) 石雕、砖刻。陕西渭北拴马石和榆林、绥德炕头石狮子是民间石雕艺术的典范作品。那些拴牲口的石柱顶端雕刻着生动的人物和动物，造型粗犷、敦厚，其中多为胡人、蒙人形

象。石狮子在民间为镇宅辟邪之物。大石狮子浑实威猛，置于大门两侧镇宅；小石狮憨态可掬，作拴娃娃用，以祈狮子保佑长命富贵。民间石狮用料粗廉，造型稚拙、古朴，雕刻简约。砖刻在民间更为普遍，主要用

于建筑装饰，多为花卉、戏曲、传说人物等题材，构图饱满、风格古

牛头门 (外婆为外孙满月赠送的礼物)
陕西面花

拙、雕镂精巧，著名的如皖南徽州砖雕等。

(2) 木雕。民间木雕多为建筑装饰，如门、窗、梁、柱、飞檐等；家具装饰，如雕花床和雕花桌、椅和洗脸架等；祭祀用具，如土家族有虎图腾崇拜风俗，要在堂屋香盒上供奉木雕小虎；西南少数民族作为祭祀用具的木雕有面具、镇墓木雕和寨桩等，祭祀木雕风格粗犷，具有神灵

娃女子 (陕西面花)

炕头狮 (陕西)

卓娃桑姆
(藏戏)

民间婚嫁用
面花陪嫁
(陕西合阳)

双鱼耳枕
(陕西刺绣)

崇拜的原始色彩。

(3)泥人、面人。用泥和面为材料捏塑的摆设于几案上的艺术品，题材多为神话、历史、曲艺故事中的人物造型。“泥人张”“面人汤”是著名的民间艺术家。

(4)面塑。我国北方黄河流域各省普遍有做面塑的习俗，俗称“面花”“礼馍”。它是用发面塑造各种生物形象，如虎、龙、鱼、蛙、花卉、鲜果等，还有娃娃及神话、戏曲人物，塑好后蒸熟定型，形象丰满而富有光泽。它既可作为礼物赠送，又可食用。面塑有本色的，其蒸馍的白色和质感，拙朴纯美；还有彩色的，呈现出五彩缤纷、生机勃勃的景象。

五福(蝠)捧寿(宁夏回族团花剪纸)

像虎一样健壮威武。如果是结婚用的，则选用麒麟送子、连(莲)生贵子、鱼戏莲、鸳鸯等图样，寓意婚姻吉祥美满，希冀宗族承传延续。

面塑和玩具中的许多造型和纹样是以古时先民视作始祖神的鱼、蛙、龟为主，寓意多子和长寿。

三、民间美术的艺术语言有什么特征？

寓意性、象征性是民间美术最重要的艺术特征。民间剪纸中的许多图案采用谐音和寓意的方式来表达吉祥美好的象征意义。例如：《连(莲)年有余(鱼)》《五福(蝠)捧寿》的图案上是五只蝙蝠和蟠桃，以石榴、葡萄或鱼寓意多子(籽)，牡丹寓意富贵等。丝丝相扣、连续不断的民间剪纸寓意丰富，趣味无穷。

各类带有寓意性和象征性的刺绣图案体现着作者不同的创作意图。如：福、禄、寿一类的图案和纹饰是祝福老人长寿安康的；而给小孩的，常选用五毒图案以避邪，保佑其健康平安；或用虎的图案，既能让虎的威严护佑儿童，也寄希望儿童成长得

四、如何理解民间美术的艺术语言？

民间美术贯穿于整个民间生活

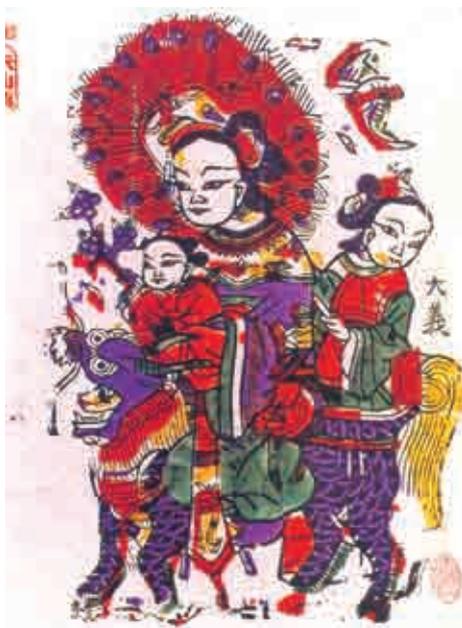
之中，它们的制作与民俗活动有着密不可分的联系。如岁时节令民俗中的剪纸、年画、彩灯、风筝、泥塑、面人、香包等。在岁时节令中，最盛大的节日是春节、元宵节、端午节和中秋节。这些节日是我国大多数民族的共同节日，是全民性的民俗活动。每逢这些节日，我国城乡各地的人民群众就自发地投入到民间艺术的创作与欣赏的热潮中，成为民俗活动的重要组成部分，人们一见到这些民间美术品就会使自己的精神融入民俗文化活动中。

人生礼仪是人一生中具有重大意义的转折时的民间习俗。如诞生礼，包括满月、百日、周岁等，有些地方外婆要给孩子赠送亲手缝制的虎枕、虎鞋、虎帽和五毒围涎等，亲友还要赠送面花。婚礼是人生中最重大的喜庆礼俗，各民族姑娘们要为自己的婚礼制作各种民俗规定的工艺品。如给自己织、绣衣裙，给未婚夫绣制鞋垫、钱包、烟荷包等。

头戴虎头帽的陕西娃娃

麒麟送子(河南朱仙镇年画)

牛郎织女
(河南开封年画)

岳飞传
(河北武强县年画)

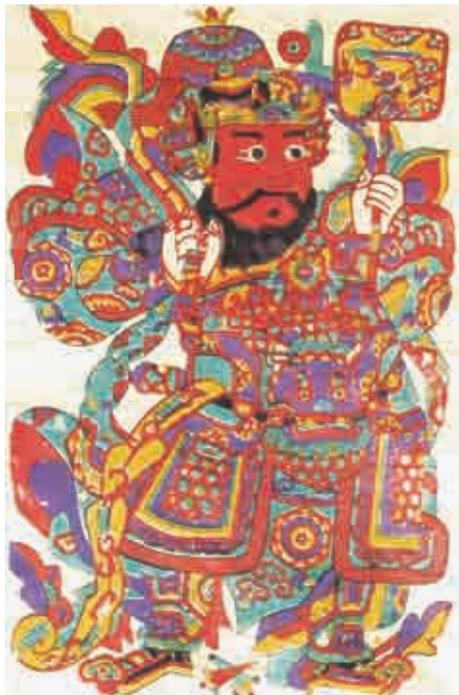

钟馗
(河北武强县年画)

从订婚到结婚，民间礼仪热闹纷繁。新房用大红剪纸装饰得喜气洋洋，被褥、帐帘等都有丝绣图案装饰。这类婚礼民间美术品多有祝愿吉祥、寓意夫妇和美、祈望早生贵子等含义，蕴含着家族、民族、人类世代生生繁衍的美好理想。

民间美术题材与语言多有民俗根据，它必须符合民俗观念、民俗传说和民俗活动的要求。如吉庆有余、十二生肖、老鼠娶亲、麒麟送子、八仙庆寿等内容，已经成为固定的模式，还有一些民俗吉祥图案，如寿

吉庆有余 (天津杨柳青年画)

门神荼、郁垒 (山东潍坊杨家埠年画)

纹、卍字、鹿鹤同春、喜上梅梢、五福捧寿等，作为约定俗成的语言符号在民间广为应用。同样，民俗文化也离不开民间美术，许多民俗活动都通过民间美术增加了色彩和情趣。如：剪纸给农家住宅衬托出红火热闹、喜庆欢快的气氛；刺绣把人民的服饰装点得多姿多彩；年画以吉庆的内容和鲜艳的色彩为新年的民俗生活增添了喜色。

民间美术作为劳动人民群众的创造在民间世代相传，历经了千百年的历史，遵循着自身发展的规律生生不息。在我国农村稳固的社会文化结构中，构筑着劳动人民的精神世界，其中蕴含着中华民族最基本且最深刻的文化内涵，即阴阳相合化生万物，万物生生不息的中华民族的本源文化基因。民间美术既是民俗文化的造型载体，更是民族精神的视觉象征，正如郭沫若先生所言：“美在民间永不朽。”

思考与讨论：

1. 民间美术有哪些种类？民间美术与民俗有什么关系？
2. 民间美术造型与传统文人画造型、传统西画造型有什么区别？

学习活动：

1. 分组调查所在地区的民间美术种类、特点及民间艺术家，每组写出一份调查报告。
2. 查阅资料或向老人咨询，中国传统春节期间有哪些民俗活动？
3. 举例说说：今天我们学习中国民间美术有何意义？面对民间美术的逐渐消失的现状我们应该做些什么？（结合联合国教科文组织设立的《人类口传和非物质文化遗产代表作名录》）

自我评价：了解民间美术的艺术语言及形式，理解其文化内涵。

民间年画谚语：

1. 构思
画中要有戏，百看才不腻。出口要吉利，才能合人意。人品要俊秀，才得人欢喜。
2. 人物造型
美人要修长，文人如颗钉，武夫势如弓，将无项，女无肩。
3. 色彩
彩走兽，墨竹兰，朱墨二色画蝠判。
4. 布局
画画好比造房子，要有门要有窗，没门没窗闷得慌。

17

用心体味建筑之美 探寻建筑艺术的特点

金碧辉煌的北京故宫、曲径通幽的苏州园林、雄伟壮观的古希腊神庙、高峻挺拔的哥特教堂……这些中外著名的建筑，都各自记录着一个时代的历史，体现一个地方的特色，而它们独特的造型和空间也深深的打动着我们。那么，究竟什么是建筑艺术？我们应该从哪些方面欣赏一座建筑呢？

一、什么是建筑艺术？

建筑艺术是由空间和实体构成的艺术，它蕴涵建筑形式美的规律，并通过视觉给人以美的感受，这和绘画等视觉艺术类似。它还可以像音乐那样唤起人们的某种情感，产生庄严、欢快或压抑的感受。然而它不能像音乐家演奏那样纵情发挥，也不能像画家绘画那样挥洒自如，因为建筑是技术和艺术相结合的产物。建筑艺术创作不可能超越技术的可能和经济的合理承受，需要大量的财富、技术条件、劳动力和智慧才能实现。此外，建筑艺术还常常需要应用绘画、雕刻、工艺美术、园林艺术等，创造室内外空间艺术环境。因此，建筑艺术是一门综合性很强的艺术。

二、建筑有哪些类型？

建筑的类型是随着人类社会的发展而增加的。最早的建筑就是人们用来遮风避雨的巢穴，以后又有了宫殿、庙宇、陵墓、民居等。商品交换产生后出现了商店、银行乃至贸易中心；交通发展中出现了驿站、

故宫太和殿屋脊上的仙人走兽

故宫太和殿屋脊上瓦件是清代建筑中最大的，吻兽高达3.5米

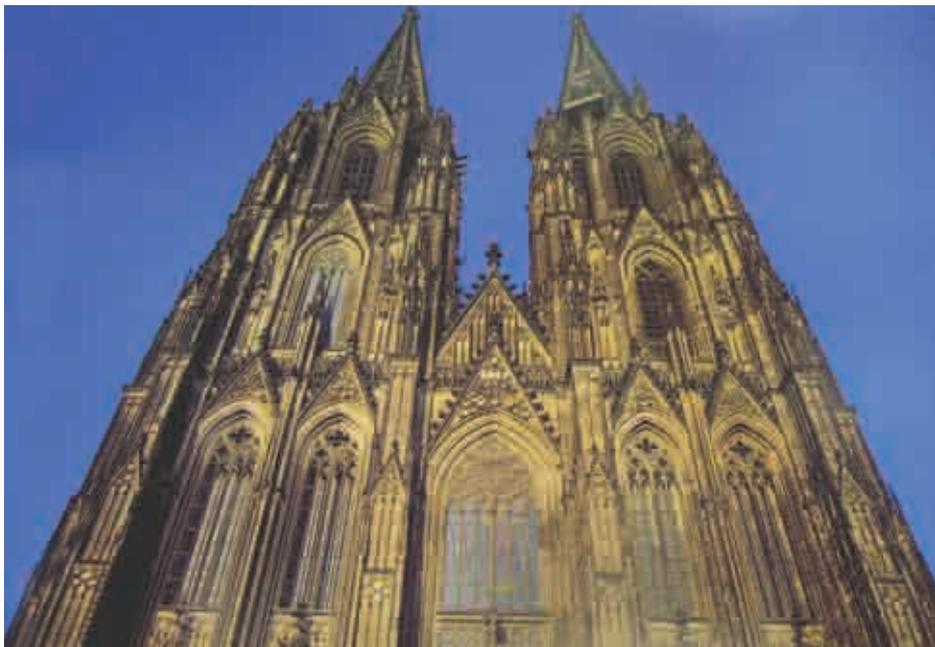
金碧辉煌的故宫前朝三大殿（明、清）

码头乃至火车站、飞机场；科学文化的发展则带来书院、学校甚至现代的科技园。总之，建筑要适应人们不同活动的需要。因此，随着社会的不断进步，建筑的类型还会日益丰富。

思考与讨论：

1. 以上各类建筑，哪些满足了人的物质需求？哪些满足精神需求？
2. 你还知道哪些建筑类型？

德国科隆大教堂（1248—1800年）

建筑的地域性

左图为欧洲北部的住宅。当地气候寒冷，降雪频繁，屋顶的陡坡是为了避免积雪。右图为马来西亚的传统住宅，架空的底层和尖屋顶都是为了通风，因为当地天气炎热、气候潮湿。不同的自然气候条件造就了不同的建筑形象。

三、建筑艺术有哪些特性？

空间秩序之美：
北京故宫
(明、清)

建筑史上有三句名言：“建筑是凝固的音乐”“建筑是石头的史书”“建筑是居住的机器”，每句都涵盖了建筑的一个重要特征。因而建筑艺术不仅符合一般艺术的形式美法则，还在文化内涵、科学技术等方面能做出许多独特的创新。

1. 科学性

人类从穴居野处到营建宫室，建筑艺术的每一步发展都依靠科技的进步。没有合理的受力体系与结构、材料，建筑不可能克服重力而矗立千年。特定的结构形式如柱、梁或框架体系，像人的骨骼一样支撑着建筑整体，是一切华丽外表的基础。因此完美的受力结构是建筑之美的根本。此外，各地不同的自然环境也影响到建筑形式的创造。例如：坡屋顶广泛应用于多雨地区是为了便于排水，同时尖顶下的空间能够在烈

日下隔离热辐射，带给人们凉爽的室内空间；而很陡的尖顶则用在多雪的北欧等地区，避免积雪过多损坏屋顶。或宏伟或精巧的建筑遗迹无不展示着各个民族非凡的智慧和创造力。古埃及建造金字塔时没有起重器械，他们将石头雕凿得无比精确，没有使用任何胶合物就垒在一起，已经耸立了几千年。而哥特教堂是另一个人类建造活动的极限，尖拱、肋、飞扶壁和直插云端的尖塔体现着基督徒靠近上帝的热切欲望。

2. 适用性

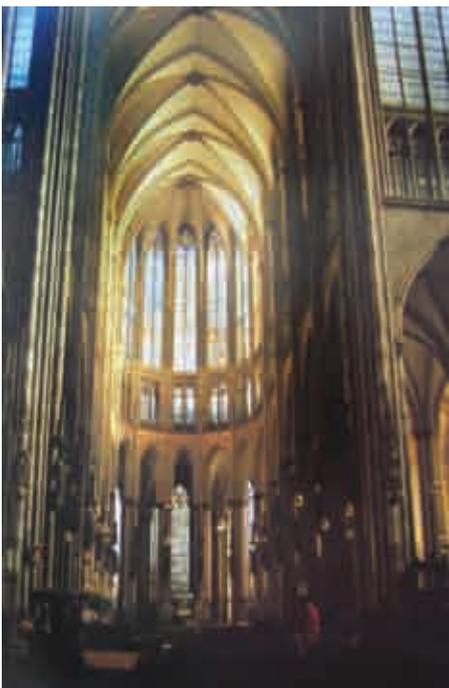
“凿户牖以为室，当其无，有室之用。”这是中国古代著名哲学家老子的话语，被美国现代建筑大师赖特奉为至宝。因为它道出了建筑的奥秘：建筑是实体和空间的结合，而满足使用功能的恰是虚空的部分。建筑以结构和形式创造缤纷各异的空间，根本目的是满足人们的使用需要。因此建筑艺术是实用的艺术，其中包含功能与形式的统一。

3. 艺术性

建筑既是人类智慧和力量的表现形式，也是人类文化艺术成就的综合载体。法国著名作家雨果曾说：“建筑艺术与人类思想一道发展起来，形成了千头万臂的巨人，把人类有着象征意义的飘浮不定的思想固定在建筑的形式语言之中。”的确，人类的审美情趣和艺术才华通过建筑形体的组合表现得淋漓尽致。

世界各民族由于社会、宗教、文

德国科隆大教堂内部结构 (1248 - 1800年)

沃·勒·维贡特府邸花园：图案之美 (1656 - 1661年) 法国

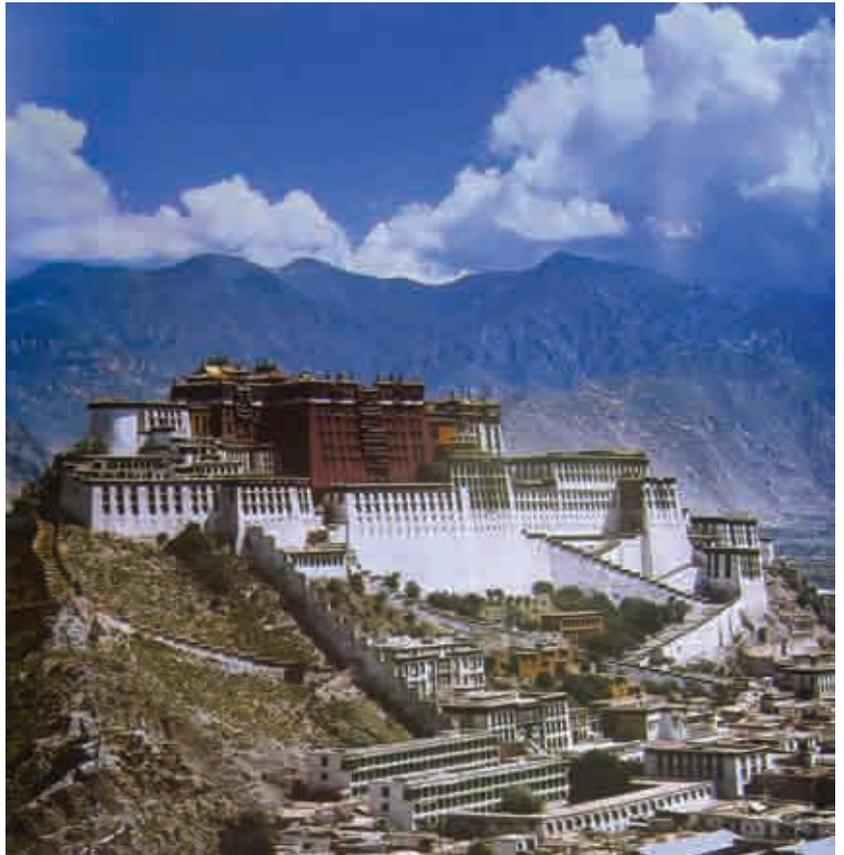

高迪于1906年至1910年间设计的米拉公寓，坐落于西班牙巴塞罗那格拉西亚大街92号。基于当时对工业机械生产反感的理念，米拉公寓无论是外表还是内部都是以有机形体做造型，波浪般的建筑表面是其特色。
右图为印度尼西亚的婆罗浮屠佛教寺院，建于公元778年。

化情趣的差别，最终导致了各地区建筑风格迥异。西方建筑观在哥特式教堂中表现为无限向上升腾的强烈效果，而中国的建筑观则在宫殿建筑中表现为向四方无限扩展的秩序空间。在古典园林方面，以法国古典园林为代表的西方园林艺术以人工图案为美，表现出试图控制自然有秩序的、理性的美，而以中国古典园林为代表的东方园林艺术，则通过对自然山林、溪流的模拟，表现出人类对自然形态本真之美的欣赏和怡情山水的心态。

在历史发展的不同时期，随着社会、宗教、文化与哲学思想的发展变化，建筑艺术同样有着深刻的风格演变。古希腊城邦实行共和制，供市民公共活动的建筑物和人间守护神的神庙纷纷建成。这些建筑没有追求权力的威严，而是反映了群众集体创作的热情和艺术家对建筑的审美情趣。古希腊建筑艺术正是在这样的文化氛

雪域圣殿：西藏拉萨布达拉宫（17世纪）

自然的韵味：苏州园林 网师园（清）

围内创造出了优雅高贵的艺术形式和审美原则，深深地影响了欧洲2 000多年的建筑历史。正如马克思在评论希腊古典艺术和史诗时说的，它们“……仍然能够给我们以艺术享受，而且在某方面说还是一种规范和高不可及的范本”。

4. 文化性

建筑被比喻为石头的史书，因为它具有深刻的文化性。一个时代最重要的建筑往往反映出整个民族的文明和社会形态，如同中国的长城、埃及的金字塔等。这类建筑稳固地承载着一个民族的古老传统。世世代代的建造方法和材料逐渐地变化，带给现代的人们一份关于历史生活的记录和古代社会画卷。

建筑的文化性首先体现于民族性。它在工程结构和艺术处理上都有很强的地方性。几千年来，不同的民族在不同的地区、在不同的社会发展阶段中创造了迥异的建筑形式和风格。例如古埃及和古希腊的建筑遗存，大多都为石质的柱、梁、拱、墙建造的庙宇。埃及的殿堂呈现沉重严峻的风格，而希腊神庙却呈现一种轻快明朗

吴哥窟
1113 - 1115 年
(柬埔寨)

华盛顿国家美术馆
1978 年
贝聿铭
(美国)

北京香山饭店
1982 年
贝聿铭

的气氛。中国建筑自古以来就以木材为主要材料，形成了鲜明的民族特征和独特的民族建筑形式。其他地区虽然也有木构建筑，但特色各不相同。这种民族性与地方性是在古代各民族对外联系和交流较少的前提下形成的。而今全球一体化进程带来了广泛交融与碰撞的现代建筑文化。

在埃及，震撼人心的纪念建筑具有一些典型特征：魁伟的塔门、阔大的庭院、多柱的礼拜堂、内部晦暗的密室，叙述着王朝的历史与法老的传说。金字塔的遗址告诉我们，巨大的陵墓不仅仅是为保存法老的木乃伊，更为等待他的灵魂在无限未来中回归，企盼死去国王的统治永垂不朽。

在希腊，神庙的规模随着教士不断增长的需求或是继位的君主虔诚的信仰而加大，宏伟的剧场则向我们展示了酒神节狂欢的场景。这些剧场的发展与古希腊的早期戏剧发展相关，并逐渐衍生出欧洲歌剧，

中国的世界奇迹：万里长城

古代杰作：大斗兽场（公元 80 年）古罗马

记录着戏剧的发展过程；而教堂平面形状的不断转换则与宗教教义的发展紧密配合。

在中国，几个朝代的君主不断建造长城，用来防御北方敌人的侵略。建造所使用的材料在长久的过程中发生变化，在同一地区从泥土变成砖，而不同地域则采取不同的材料。因此长城如同一座巨大的建

筑材料和构造的天然博物馆，指给了我们探访古代中国建筑的路径。

建筑的各个特性并非孤立，而是结合在一起体现着建筑艺术的非凡成就。它们不仅仅是某一种特定类型的房屋，而是国家实力、时代精神和传统文化的体现。其中的绝大多数都挑战了各自时代的技术极限。如建于公元前 3 000 多年的大金字塔和狮身人面像，以精确的正方锥体、准确的底边定位、非凡的尺度及高超的施工技术，表现了古埃及文明的辉煌成就。早在数千年前，在美索不达米亚肥沃的平原上就出现了文明发达的城邦国家，其中的人们不仅建起了巴比伦空中花园，更雄心勃勃地建造了《圣经》中所说的“巴贝通天塔”；居住在青藏高原上的藏族人民，在华夏文明与印度文明的交融地发展起了独特的藏传佛教文化，布达拉宫以砖石与木构技术相结合，依山而建，耸入云天，在其宗教与艺术成就上有着佛教寺庙独特的震撼力；柬埔寨吴哥窟坐落在距首都金边西北 250 千米外的密

人物介绍：

贝聿铭是著名的美籍华裔建筑大师。他设计的美国华盛顿国家美术馆，简洁而独特的造型以及对三角形地段的巧妙利用使其成为现代建筑史上的不朽名作。他所设计的香山饭店利用含有传统意味的装饰体现了中国园林建筑的风韵。

右图是希腊雅典卫城的帕特农神庙立面比例图。帕特农神庙优美庄重的造型来自于整个建筑与各个部分间的比例关系。希腊人根据人体的比例创造了柱子的形式，而后再据此确定山墙、檐梁乃至台阶的尺寸，因而整个神庙看起来非常统一和谐。

错落的屋顶构成动人的旋律。
芝加哥的罗比住宅
1909年
赖特
(美国)

林深处，那恢宏的布局、雄伟的构架和美丽绝伦的雕像与静悄悄的密林形成强烈的对比，令世人惊叹；在秘鲁高耸的山峰之上，雄伟的印加城址在阳光的照射下，曾经闪烁着金色的光芒，而来自北美洲的殖民者最终让这辉煌的文化消失在了茫茫的丛林中……

四、建筑艺术有哪些语汇？

当人们从外观欣赏一座建筑的时候，它被当作符合形式美法则的艺术品。从表现的手法和技巧上看，建筑的确与其他艺术有许多相通之处。它们都可以通过立体和平面的构图，运用线、面和体，在各部分的比例、平衡、对比、节奏、韵律、色彩、材质等方面取得艺术效果。此外，对于建筑起作用的另一个要素是光。光线赋予建筑形状，并造成迷人的交织的阴影，随着时间的转换

碧海中的白帆：悉尼歌剧院
(1963 - 1973年) 伍重 (丹麦)

知识窗：

“建筑是凝固的音乐”之来源

希腊的古老神话中曾有安菲翁以竖琴奏乐，使巨石移动从而建成忒拜城的情节，传说中音乐的节奏和旋律凝滞在这些巨石上便形成建筑。德国哲学家谢林在《艺术哲学》中则正式提出了“一般来说，建筑艺术是凝固的音乐”。

产生无穷变化。建筑艺术的上述种种表现方式都强烈作用于人的感受。

建筑还有不同于其他艺术的独特个性：它不是平面的图画，而是立体的空间；它不仅具有外表，更有内部秩序。称它为“凝固的音乐”，因为它具有独特的音乐性。感受一座建筑，如同聆听一段音乐，是一个持续一段时间的过程。欣赏者的情绪和感觉在建筑空间中连续地发生变化。真正的好建筑不仅在第一眼看到它的时候令人感动，更是在其中行进的整个过程中它都强烈地感染着我们。

建筑也能够反映生活，但不像绘画、雕塑、戏剧、舞蹈那样再现生活、直接表述作者的观点，它只是能渲染一定的气氛，引起人们内心的情感反应。例如庄严、明快或是神秘等，那么建筑艺术依靠哪些语汇表现个性呢？

1. 形体。从三维空间的体量上考虑，建筑的形体即整体的形状，在远观时尤其引人注目。独特的形体

优美的形体组合：圣米歇尔山修道院
(11 - 16世纪) 法国

左：萨伏伊别墅（1930年）柯布西耶（法国）
中：范斯沃斯住宅（1951年）范德罗（美国）
右：施罗德住宅（1924年）里特维特（荷兰）

在20世纪出现的现代建筑是建筑史上的一次巨大变革。现代建筑与工业时代相适应，更注重功能的实用、结构的合理、技术的创新和材料的美感。这三座住宅是现代建筑的代表作，明晰的结构、简洁的体块、丰富的内部空间，与古典建筑形成鲜明对比。

会给人留下深刻的印象，也是权衡建筑整体高低、宽窄、比例是否得当的基本要素。譬如天安门，下部宽大的台基与上部重檐屋顶便构成了最鲜明的形体特征。

2. 比例。古希腊人发现了美感的奥秘——美的物体在形式上都具备一定的比例关系。简单地说，凡是美的物体，它的每一个部分或构件与整体之间都存在一种数字的倍数关系，而且不同的部分之间同样存在这种关系。当建筑物的各部分以及构件之间也存在这种比例关系时，就给人以美感。

3. 尺度。尺度是物体间的相对关系，是一组物体达到和谐统一的关键。建筑皆有尺度，或宏伟崇高，或亲切近人，极大地影响建筑空间给人的感受。尺度得当的建筑能恰当地体现其个性，譬如高大的教堂感觉神圣，低矮的洞穴感觉压抑。

4. 均衡。均衡给人以稳定的美感，并不仅限于对称。竖直高耸与平面铺展有机地结合，往往能创造丰富的空间效果。

5. 节奏。节奏的重复给人韵律感，变化则产生灵活的效果。建筑的节奏表现为单元的重复呈现，如：一连串的空间，重重的院落，组合的柱子、窗等。运用节奏的目标是构成和谐的模式。

引人遐想的神秘建筑：朗香教堂（1950年）柯布西耶（法国）

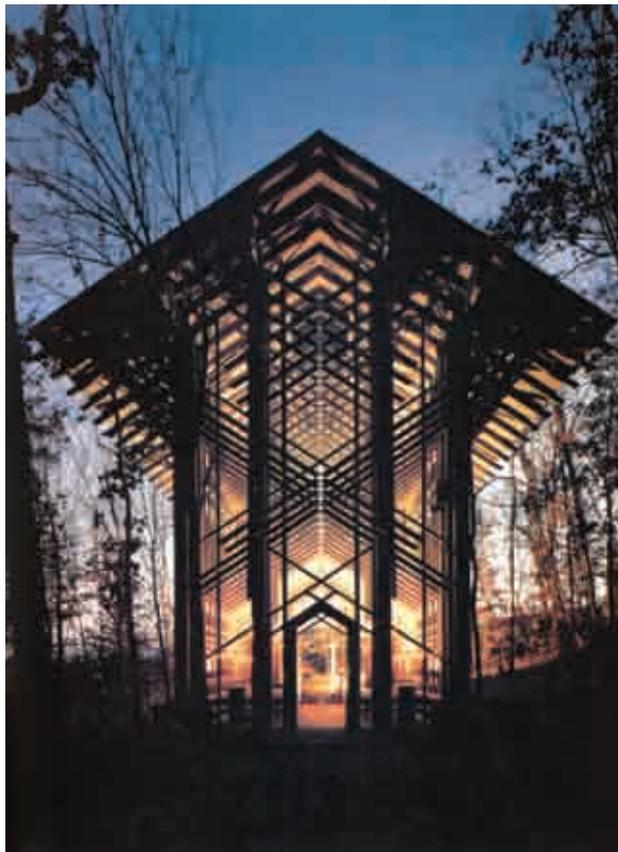

6. 色彩与质感。如同绘画一般，色彩能体现建筑不同的风格——鲜艳明快或稳重肃穆等，而质感则更大地影响建筑的性质。一般来说，石砌的建筑给人感觉厚重沉稳，木构的建筑令人感到温暖亲切，而金属和玻璃的组合则显得轻盈精致。

7. 环境。建筑是大地的艺术，它与环境的结合能创造独特的艺术效果。依山傍水的民居、盘踞山顶的堡垒、密林之中的古寺，都在自然环境的衬托下显示出非凡的感染力。它们的艺术表现力与特定的环境景物是不可分割的。

无言的建筑便是依靠上述种种语汇奏响着动听的旋律。

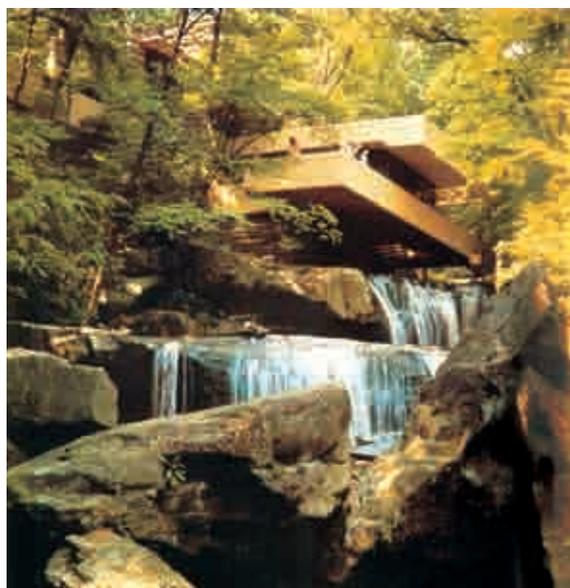
至此，我们对建筑艺术的内涵、类型、特性和表现语汇有了初步的

索恩克朗教堂（1981年）琼斯（美国）
木质，静谧而亲切

认识。艺术源于生活，只有在生活中不断观察和体悟，才能培养出一双懂得欣赏建筑之美的眼睛。

建筑与自然的交响：流水别墅（1936年）赖特（美国）

学习活动：

1. 观察身边的建筑，分析它们的成功之处，举例说明它们运用了哪些建筑语汇？

2. 请写出调查报告，并给出合理的建议。

自我评价：知道从哪些方面去鉴赏建筑艺术。

18

凝固的音乐 漫步中外建筑艺术

建筑是凝固的音乐，
建筑是石头的史书，
建筑是文化的纪念碑，
……

世界上最优秀的建筑遗存，往往会被列为“世界文化遗产”，它们被看作是全人类共同的财富，受到全世界人民的爱护和欣赏。这些建筑为什么具有如此重要的地位和珍贵的价值呢？

玛雅文化中的雨神恰克面具雕像（公元10世纪）墨西哥

山西浑源悬空寺（北魏）

故宫太和门广场（明、清）

法国大作家雨果曾经说过，“人类没有任何一种重要的思想不被建筑艺术写在石头上”。建筑如同石头写就的史书一般，记载着人类社会从远古产生一直发展到现代的全部经历，带给我们一把打开历史之门的钥匙。经历千万年的风雨沧桑，有些古老的文字、图画记录已经不复存在了，然而许多坚实、牢固的古建筑依然矗立在大地上。我们通过这些古建筑能够了解古人的社会生活方式，感受来自祖先的智慧，领略各个民族的人民对美的追求……不仅如此，异彩纷呈的现代建筑更将我们带入了艺术与技术结合的世界，

凡尔赛宫镜厅（17世纪）
阿尔杜特·芒萨尔（法国）

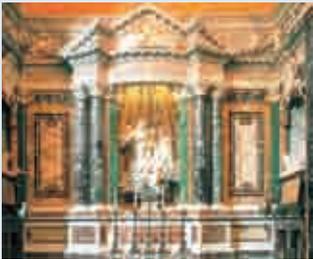
给我们以科学的启迪和审美的陶冶。

既然如此，我们又怎能拒绝领略这无穷的美妙和奥秘呢！

一、壮丽以重威——宏伟的宫殿建筑

根据历史记载，公元前206年的某一天，汉高祖刘邦回到长安，看到新落成的未央宫，觉得规模过于宏大。他质问丞相萧何，战争尚未完全胜利，怎能如此劳民伤财营建王宫？萧何回答：正因为胜负未定，宫殿才应该建造得更加壮丽，否则怎能显示出您的赫赫威势呢！

这个小故事说明了什么？早在2000多年前中国的秦汉时代，人们就意识到宫殿建筑的规模对于烘托皇权有重要的作用。宫殿是帝王朝会和居住的场所。它不仅要满足封建帝王的生活和工作需要，更要以巍峨壮丽的气势、宏大的规模和严整的空间布局，渲染出崇高的气氛，给人以强烈的震撼，从而突出君王的权威。正因为如此，宫殿建筑成了世界各地、历朝历代发展得最为成熟、规模最大、成就最高的建筑类型。那么，我国古代的宫殿建筑是如何显示帝王之威严的呢？北京的故

圣马利亚·德拉·维陶立克
1645 - 1652年 (意大利)

17世纪初,意大利艺术界和建筑界开始出现一种新的苗头,这种被诋毁者称为“巴洛克”的艺术风格,讲究“不规则的造型和奢华的装饰”。这两座教堂充满动感、引人兴奋的形体,处处体现曲线美。而“洛可可”则是巴洛克晚期的一朵奇葩,它轻松、浅色调、不对称,通常具有乡村背景、自然的曲线和像壳一样的形状。

圣约翰尼斯·尼波姆克教堂
1733 - 1746年 (德国)

宫是明清两朝的皇宫,位于北京城的中心,占地面积720 000平方米左右,现存古建筑980余座,屋宇8 700余间。故宫的宫殿建筑,是全世界规模最宏大、保存最完好的古代皇宫建筑群之一,也是中国古代建筑最高水平的杰作。

故宫的建筑与规划,继承了我国古代宫殿的布局传统,并有所发展和创新。为了显示皇权的至高无上,历来有将皇宫建在都城中央的传统,但实际上大都只是将其建在都城的南北中轴线上。故宫的宫殿就是沿着南北向的中轴线排列,左右对称,南起永定门,北到鼓楼、钟楼,贯穿整个紫禁城,规划严整,气魄宏伟,极为

壮观。无论是平面布局、立体效果还是形式上的雄伟、堂皇、庄严、和谐,都堪称无与伦比。它象征着我国悠久的文化传统,显示出五六百年前中国建筑艺术的卓越成就。

故宫内的皇宫建筑分为南部的朝堂部分和北部的寝宫部分。朝堂有太和、中和、保和三大殿,是皇帝上朝接受朝拜、接见群臣和举行

雅典卫城的帕特农神庙
(公元前447 - 前432年) 希腊

大型典礼的地方,这三座殿宇也是故宫中最高大的建筑物,表现出它们不同凡响的崇高地位。寝宫是皇帝和皇后、嫔妃居住的地方。皇帝和皇后妃居住在中轴线上的官室中,左右各有六处官院,称东六官和西六官。前朝后寝,分工明

确,不得随便逾越,体现出中国古代等级分明、内外有别的伦理观念。

“朕即国家”这是法国国王路易十四的宣言,恰恰反映出由他开始兴建的王宫——凡尔赛宫的无比气势。凡尔赛宫是法国国王路易十四至路易十六三代王朝的官邸,有着巍峨庄严的宫殿和华美的园林景致。它有宽阔、笔直的林荫大道通往拾级而上的主楼;对称的由三个厢房构成的侧翼拥有三个阶梯状的庭院;宫殿后面是一个风景如画的大花园,以人工水渠和亭台楼阁衬托出宫殿的巍峨壮丽。整个王宫的修建历时50多年,经过数代建筑师、雕刻家、装饰家、园林设计师的不断改进、润色,一直是历代法国君王权力的象征,是几百年来欧洲宫殿建筑的第一典范,被人称为“立体的诗篇,凝固的画卷”。

二、宗教艺术的杰作——神圣的庙堂建筑

公元前5世纪中叶,希腊人沉浸在战胜了波斯人的无比喜悦之中。他们怀着极大的热情,在首都雅典

阿兰布拉国王行宫 (1238年) 西班牙

水晶教堂
1980年
菲利普·约翰逊
(美国)

圣加仑修道院大教堂
公元9世纪
(瑞士)

莲花教堂
1980年
柯里亚
(印度)

为他们的保护神雅典娜女神建造了帕特农神庙。神庙就是供奉或者祭祀神灵的殿堂。这座建筑为长方形，体形很单纯，却有无与伦比的美丽与和谐，建筑以白色大理石建造，匀称的柱子、精美的雕刻、稳重的形态……希腊的自由民以极为投入的精神和高昂的创作激情完成了神庙的建造，使其具有特殊的单纯、明朗和愉快的性格，代表着古希腊最高的建筑水平。

欧洲中世纪建筑艺术的杰出代表，却是一种被称为“野蛮的”建筑——哥特式建筑。公元12世纪欧洲宗教发展到鼎盛时期，人们被宗教情绪感染，迫切希望接近上天，于是创造出这种高耸入云的建筑结构和形式。这种建筑几乎全由骨架和玻璃窗组成，庞大而轻盈，充满强烈的向上的动感，体现出科技、神学与美学的结合。阳光透过彩色玻璃窗，呈

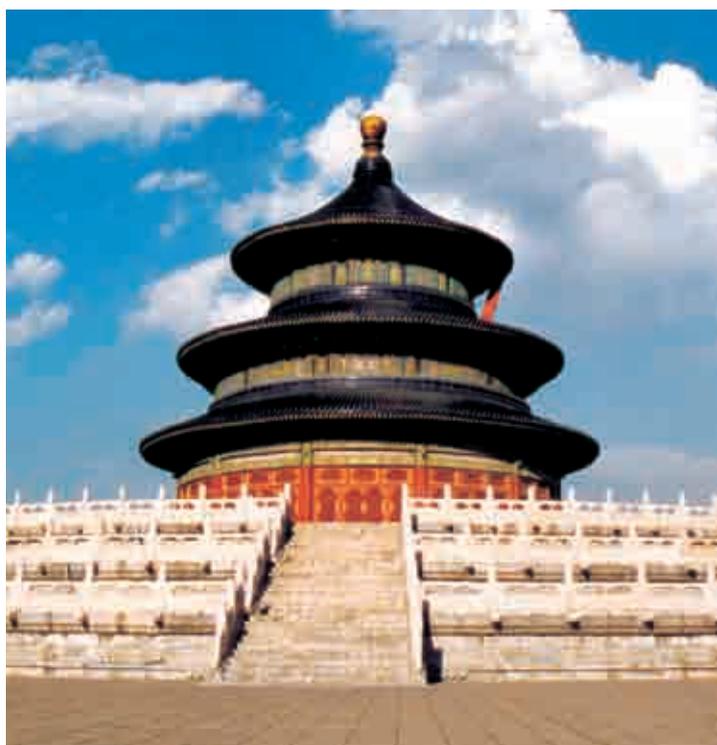

沙特尔大教堂 (1194 - 1269年) 法国

现奇异的效果，渲染出神秘的天国气氛。

让我们再看看中国的祭天建筑群——北京天坛。深蓝色的琉璃瓦在阳光下闪闪发光，这是天坛最具魅力的三重檐攒尖顶圆形建筑“祈年殿”。殿前有三层逐渐升高的寰丘，明、清的皇帝在这里祭天、求雨和祈祷丰年。整个建筑群周围环绕青松翠柏，帝王仰首惟见青天，于是他在此同

中国天坛祈年殿 (明、清)

巴伐利亚维斯教堂内景 (1745 - 1754年)
多米尼库斯·齐默尔曼 (德国)

上天对话。天坛处处展示出我国古代特有的寓意、象征的艺术手法，反映出中国文化中独特的天地关系——天人合一。这种关系是中国古代宇宙观的核心。同时，这些建筑还体现出帝王在天地关系中起到的沟通人间与上天的独特作用。其设计之精、风格之奇、寓意之深，在世界古建筑中实属罕见。

为何庙堂建筑往往具有非凡的成就和超乎寻常的艺术价值呢？这源于宗教信仰的力量。当人们为内

傣族寺院
北京民族园

河北正定开元
寺砖塔
(明)

塔在中国是一种特殊的宗教建筑，根据功能不同分为经塔、墓塔等，按照建筑形式分为楼阁式塔、密檐塔、单层塔、喇嘛塔和金刚宝座塔等。

北京正觉寺金
刚宝座塔
(明)

心的信念去创造艺术时，就会使艺术达到极高的水平。艺术创作需要感情的投入，伟大的作品则更需虔诚之心与崇高之情来创造。宗教庙堂正是凭借了信徒坚定的信仰和忘我的付出，集合众人的智慧与劳动，才创造出几乎超出人力所能及的崇高作品，给人以极大震撼，也为建筑艺术史留下座座不朽的丰碑。

三、追求生命的永恒——静穆的陵墓建筑

古人相信人死后是有灵魂的。他们期待灵魂的永生和来世的再生，因此修建豪华的陵墓作为死后居住的地方，讲究“事死如事生”。因此古代遗存下很多不朽的陵墓建筑。

金字塔是古埃及法老的陵墓，

金字塔（公元前2670—前1781年）埃及

他们最重要的主人是古代埃及国王——法老。法老，这个称谓的原意就是“住在大房子中的人”。然而，建造金字塔仅仅为了解决国王们死后的住房问题吗？当然不是。古埃及人相信灵魂不灭，只要尸体尚存，3000年后就会在极乐世界复活并得到永生。法老们关心死亡，主要是为来世作物质方面的准备。来世是埃及宗教信仰的一个主要特征。国王不想让死亡成为权力的终结，所以在死后用香料等药物防腐，将尸体（木乃伊）和食物及其他生活必需品一

起放入巨大的陵墓之中。《金字塔铭文》称：“天空把自己的光芒伸向你，以便你可以凌空升天。”

金字塔的基座成正方形，四面呈四个相等的三角形，远望如同汉字的“金”字，所以汉语译作“金字塔”。几千年以来，古埃及的金字塔群和狮身人面像一直耸立在埃及沙漠之中，这些人类建筑史上的奇迹仿佛在向人们传达着来自遥远时代的信息。在金字塔和狮身人面像的建造地点吉萨，一草一木都显得如此神圣，以至于时间过去了几千年，这里却依然保持原样。吉萨的金字塔外观宏伟，坐落于高原之上，与开罗旧城隔着尼罗河遥相呼应。

今天的人们面对雄伟壮丽的金字塔，无不感慨万千，惊叹古埃及劳动人民的勤劳和智慧。几千年前的金字塔竟然建造得如此精美绝伦，甚至我们现在也无法弄清它们的建造方法。据说是在塔身四周搭起环形斜坡，将数吨重的巨石顺着斜坡

思考与讨论：

对书中的建筑实例进行分析、归纳，试着说一说中国建筑与西方建筑的主要区别在哪里？

蒂卡尔遗址（7-9世纪）危地马拉

云南丽江得月楼

中国建筑主要采用木梁柱结构承重，下部有砖石台基，上部为瓦屋面。屋顶出檐深远，称作飞檐斗拱，有弧形的翘曲，如同举翼翱翔的飞鸟，十分优美。

河北正定隆兴寺（宋）

运送上去，安置在恰当的位置。这座非凡的墓葬群是世界七大奇迹之一。

而被称为世界第八大奇迹的是中国秦始皇陵。秦始皇(公元前259—前210年)是第一个统一中国的皇帝。他称帝后不久便开始在骊山营建陵墓，费时近40年，从全国征调约700 000人参加修建，直至秦朝灭亡时尚未完全竣工。

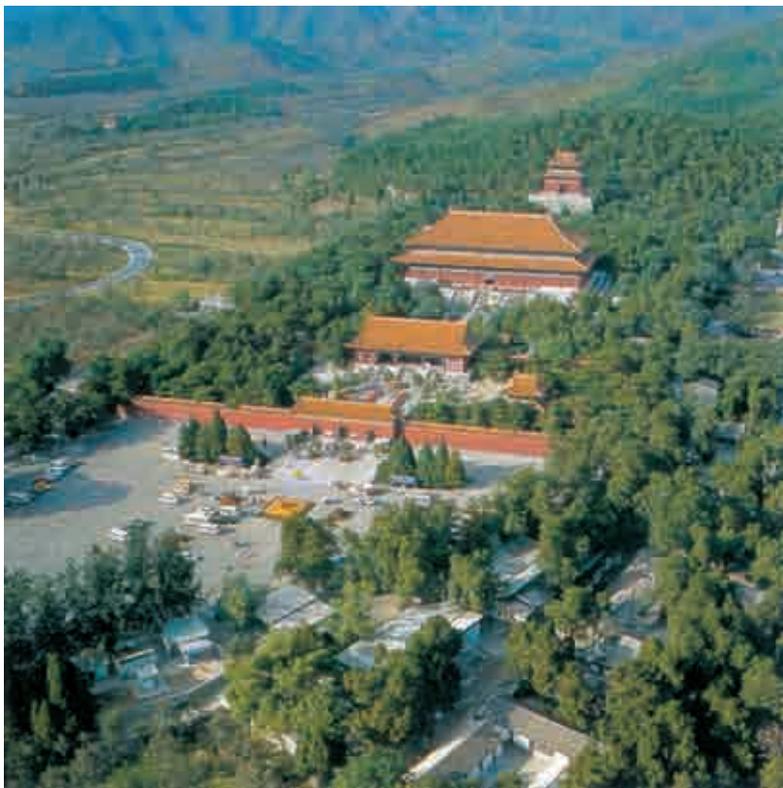
秦始皇梦想着在死后依旧能统治中国，所以陵墓仿照秦都城咸阳的格局建造，筑有内外两重夯土城垣，呈回字型，象征皇城和宫城。土陵冢高43米，底边周长1 700余米。据史料记载，秦陵中还建有各式宫殿，陈列着无数奇异珍宝。

在陵墓附近有兵马俑陪葬坑，从已出土的8 000多件兵马俑推测，秦始皇陵是一座豪华的地下宫殿，也是中国历史上规模最大的陵园，

亚力山大·涅夫斯基教堂（19世纪）爱沙尼亚

明十三陵鸟瞰

其结构之奇特、内涵之丰富，在世界上都十分罕见。

秦朝以前，对先王的祭祀不在墓地进行。秦始皇首次将祭祀用的寝殿建在墓地，让子孙在其中对他的塑像进行供奉和祭祀。这种陵寝制度对后世产生了深远的影响，其后历代帝王陵墓竞相效仿，直至明清，成为中国古代丧葬文化的一个重要特征。

在北京西北郊50千米群山和平原的交界处，呈弧形地排列着明朝13个帝王的陵墓，这就是著名的明十三陵。它是世界上最大的陵墓群之一，已被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

四、我爱我家——亲切的民居建筑

蜗牛背着小小的壳，可以住在里面，这是它的“家”。我们呢？民居就是我们的“家”，是家人居住的地方。我们每个人都热爱自己的家，那是一个有亲情、有爱情的地方，所以民居往往

福建的土楼民居

河北广惠寺华塔
(金)

意大利古城
佛罗伦萨

具有亲切的形状、温暖的气氛和可爱的趣味。

“黟县小桃源，烟霞百里间。地多灵草木，人尚古衣冠。”唐代大诗人李白描写的便是被称为“中国画里乡村”“桃花源里人家”的安徽黟县古村落，至今保存有几千幢精美的古民居。这里青山绿水、阡陌交错，无限田园风光；粉墙黛瓦，窄巷深院，别有一番情趣。鳞次栉比的马头墙、错落有致的坡屋顶、精雕细刻的木梁柱，透露出淳朴的民风 and 浓厚的文化气息，是徽州古代百姓生活的真实写照。所以有人说：“想了解中国古代帝王的生活，就去北京；想了解中国古代老百姓的生活，就去黟县。”皖南古村落已被列入世界文化遗产，是中国历史的遗迹，也是全人类共同的财富。

人人都有家园，所以民居是产生最早、数量最多、分布也最广的建筑类型。各地的人们往往就地取材，按照自己心目中对美的理解建造自己的家园，用来挡风遮雨。世界各地的气候、地理和文化不同，民居类型自然也多种多样。

安徽黟县古民居

霍洛克是位于匈牙利东北部的一个小村庄，这里的民居干净、整洁又漂亮，正面点缀着雕刻精美的木栏杆。这些房子都按照匈牙利北部地区的典型建筑风格建造：夏季里花园铺满鲜花，四周是低矮的篱笆；前门上经常悬挂着马蹄铁、编成环状的红辣椒、玉米棒子或神圣的图画作为装饰。村民们穿着典型的匈牙利乡村服装——黑色的裤子或华丽的色彩鲜艳的裙子，过着恬淡而优雅的田园生活，为这个小村落增添了几分妩媚。

就有多少种丰富的建筑类型与之适应，不可尽数。石头写就的史书，向我们诉说着古老的传说，展现着祖先的生活，散发出艺术的魅力。用心品味，收获无穷。

学习活动：

1. 选择一处建筑，谈谈它给你的艺术感受。
2. 在你居住的地区有哪些值得关注的建筑？拍下照片，谈谈它们的艺术价值。

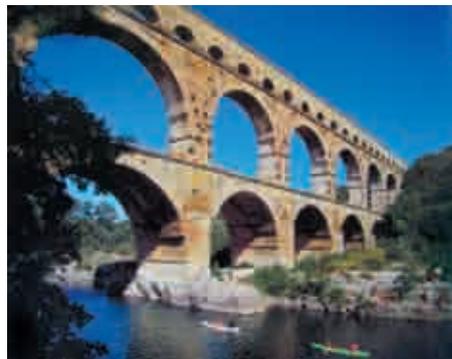
自我评价：理解与掌握四类建筑的人文内涵。

匈牙利霍洛克乡村教堂及民居

巍峨耸立的高塔、壁垒森严的城墙、凌空飞架的栈桥、博物馆、体育场、歌剧院……可以说，人类有多少精彩的生活内容，

加尔桥（公元前19年）阿格里帕（古罗马）

19

不到园林怎知 春色如许？ 漫步中外园林艺术

园林是城市中的山林，
园林是关于美的创造，
园林是精神的栖居地，
园林是理想化的生活。

你可曾去过绿树红墙的北京北海，碧波如镜倒映出巍峨的白塔；你可曾游览过烟水空蒙的杭州西湖，淡妆浓抹透露出无限的丰姿；你可曾去欣赏巧夺天工的苏州园林，移步换景挥洒出诗情和画意……这些，都是中国园林。而在西方，从基督教故事中的伊甸园，到希腊神话中的爱丽舍园，神仙和天使无忧无虑生活在密林深处、嬉戏于清泉之畔。人与自然和谐共存的生活，是园林艺术的发端与源泉。

园林被称为“城市中的山林”，表达了人们对大自然的向往。它通常是以花、木、石头、水、廊、亭榭等为主要元素，经过人为的精心设计建造而成。人们在园林中游憩玩赏时，能感受到山野之趣，从而体会到接近大自然的愉悦，因此园林尤其受到城市居民的喜爱。

“朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船。”园林中处处是美丽的景观，徜徉其间令人赏心悦目，如醉如痴，忘却现实中的烦恼。

唐代大诗人孟浩然写道：“园林无俗情。”而英国哲学家培根也说：“园艺之事的确是人生乐趣之中最纯洁者。”园林是一种理想化的生活环境，是优美而高雅的艺术形式，能陶

桃金娘庭园
1350年
(西班牙)

现代风景园林
20世纪
(英国)

北京北海公园（辽）

冶我们的情操、净化心灵。人们还可以通过造园来实现对美的追求，抒发情怀。因此，园林还具有更深的文化意义。

世界各个民族对美有着不同的看法，因而创造的园林形式也多姿多彩。下面就让我们一起漫步其中，领略如诗如画的园林艺术。

颐和园石舫（清）

香山一景（清）

北京颐和园长廊
(清)

北京颐和园
藏族风格的四大部洲
(清)

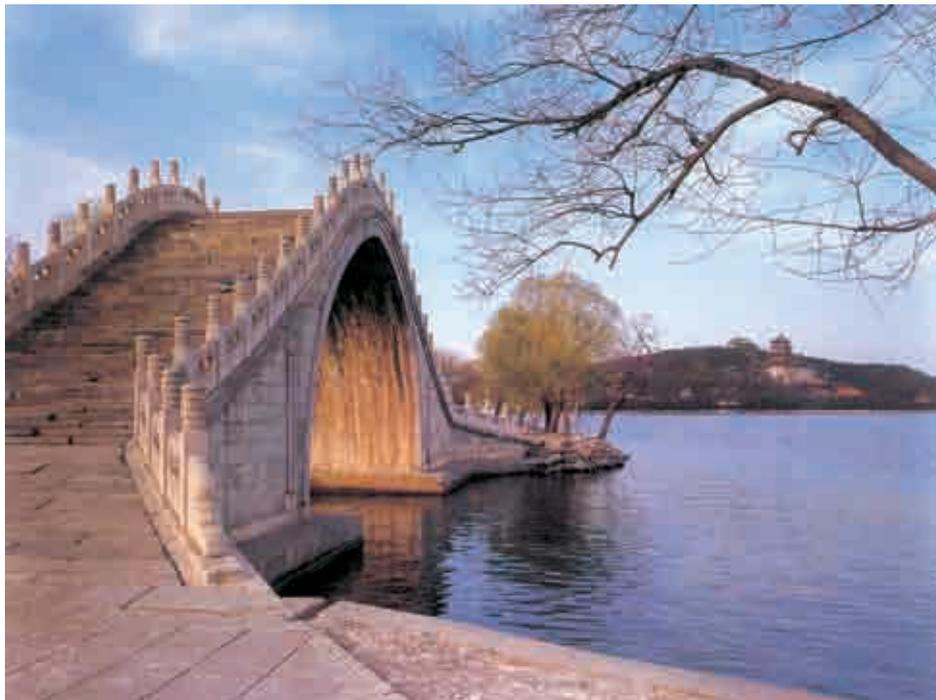
颐和园作为富丽的皇家园林，犹如一座古建筑博物馆，包含着丰富的建筑类型。

一、虽由人造 宛自天开 ——中国山水园林

清朝的乾隆皇帝六下江南，对南方私家园林情有独钟，想要将它们带回京城。一时间，北方陆续出现了许多精美绝伦的山水园林。它们在模仿江南园林清雅气韵的同时独具富丽的皇家气魄，正是所谓“移天缩地在君怀”。颐和园便是其中杰出的代表。

颐和园位于北京西山脚下，始建于清乾隆十五年（公元1750年）。这里泉泽遍野，群峰叠翠，山光水色，风景如画。园林因地制宜，布局讲究；景区规模宏大，山湖竞秀。它集中国园林艺术之大成，璀璨锦绣，世界闻名。

颐和园主要由万寿山和昆明湖构成，面积4350亩，水面约占四分之三。园内共分四区。东边是皇帝处理朝政和生活起居的宫殿区，包括接见大臣的仁寿殿及东西朝房、寝宫、戏台、庭院等。中间是高耸的万寿山，建筑多且华丽，由两条轴线统

北京颐和园西堤玉带桥（清）

领：水平方向是著名的长廊，垂直方向渐次高起，依次为排云门、排云殿、德辉殿、佛香阁等。佛香阁是全园的中心，周围建筑对称分布，犹如众星捧月，气势壮观宏伟。长廊长约728米，为世界之最，上绘图画14000余幅，流光溢彩之中散发

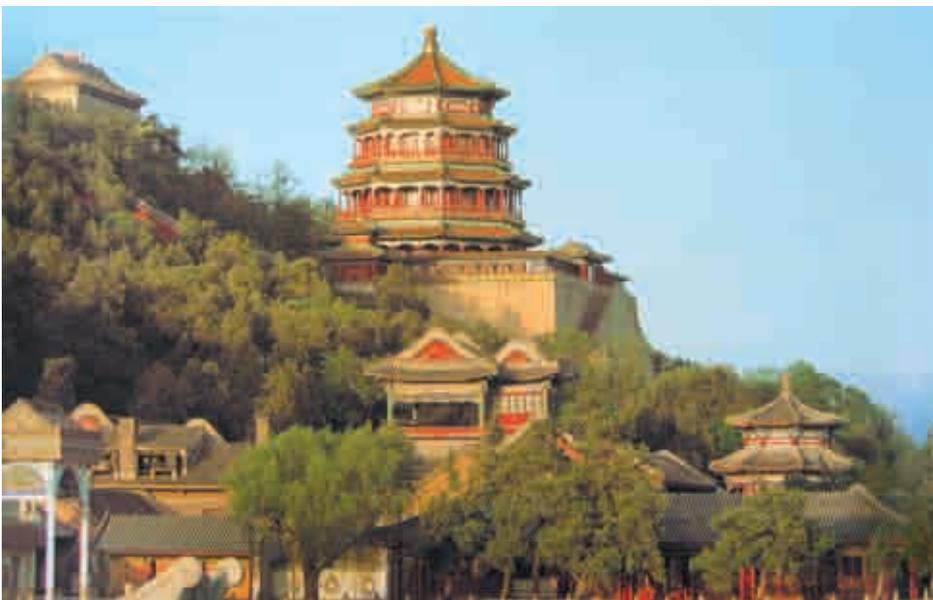
着文化的馨芬。北部的后山后湖景区建筑疏朗，林木葱郁，山路曲折，朴雅恬静的山野气息与前山形成鲜明对比。西藏风格的四大部洲与江南特色的苏州街点缀其间，别有情趣。

最初，郊外的皇家园林只是帝后嫔妃们消闲避暑的夏官，而处理政务、祭祀活动和日常生活都在皇城之内。清朝的雍正皇帝继位后，园林开始有如离宫，最后皇帝干脆长期居住在园林里，政务、读书、游乐等活动一并于此。皇家园林因而具有了浓厚的政治色彩。

当年让乾隆皇帝梦牵魂绕的江南私家园林是怎样的风格呢？可谓是“幽雅画境家山林，丰富玲珑别洞天”。

江南宅园多为致仕官员、文人学士亲自设计：小巧玲珑、曲折有致，叠石理水、林泉深邃，追求清雅脱俗，充满诗情画意。其中最富盛誉的是苏州园林，包括拙政园、留园、

北京颐和园佛香阁（清）

苏州拙政园
(明)

苏州网师园
(清)

中国园林取法自然，讲究“虽由人造，宛自天开”的意境。建筑与花木融合为一体，景色与意蕴因四时而迥异，或银装素裹，或绿阴蔽日，各有一番情趣。

网师园、环秀山庄等。

私家园林将住宅与园林合一，将亭台楼阁、泉石花木组合在一起，模拟自然风光，创造了“城市中的山林”，还借助古典诗词对园景进行点染，创造出幽雅的意境。在中国古代，造园被认为是同书法、绘画一般

知识窗：

苏州古典园林的价值

“没有哪些园林比历史名城苏州的四大园林更能体现出中国古典园林设计的理想品质，咫尺之内再造乾坤。苏州园林被公认是实现这一设计思想的典范。这些制造于16至18世纪的园林，以其精雕细琢的设计，折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境。”

——世界遗产委员会

苏州拙政园 (明)

的艺术，深得文人学士钟爱。因此园林艺术始终具有浓厚的文化气息，与古典文学渊源深远，并且深受写意山水画的影响，步移境迁，使人入园如入画图之中。

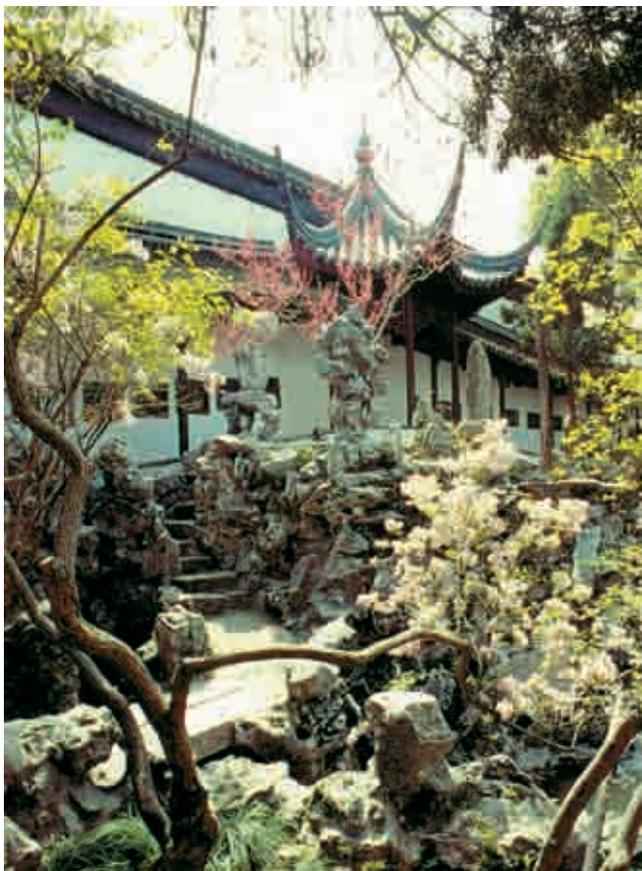
园林也是同样。早期的日本山水庭园同中国园林一样善于模仿自然，并且精巧细致，风格凝练，讲求意境，富有诗意。后来随着禅宗由中国传入日本，其思想对造园产生了很大影响，使园林变得富有哲理，也更加抽象，逐渐成为一种“微缩景观”，即“枯山水”庭园。其中的代表是京都龙安寺方丈庭园。

二、“枯山水”——日本传统庭园

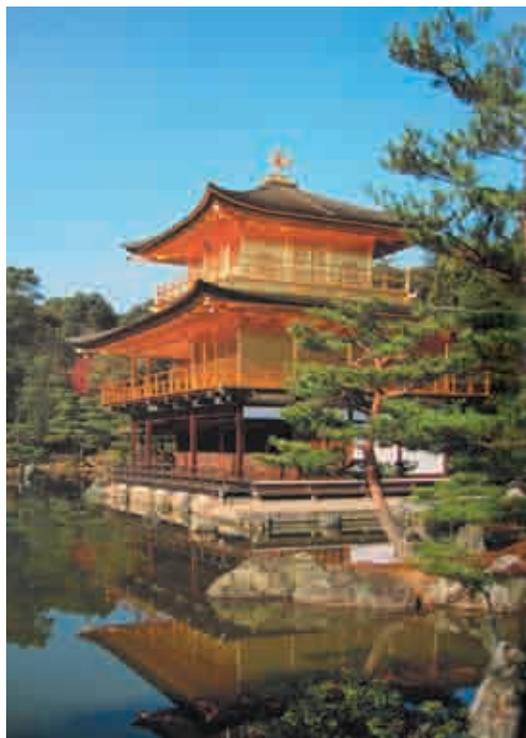
一片精心平整的白色砾石或细沙象征着海洋，道道起伏的耙印象征着海浪的波纹，边缘堆积的砂石象征翻滚的浪花，而中间的几块岩石象征大海中的岛屿……然而，风吹“海面”掀不动波纹，四季更迭也引不起变化，一切景物都仿佛凝滞在一瞬间，又如同进入了永恒不灭的彼岸世界。这就是日本著名的传统园林——“枯山水”庭园。静静地坐在一旁望着它们，你会想些什么呢？

日本文化自古受到中国文化的影响，

苏州狮子林 (元)

金阁寺庭园 (1394年) 日本

知识窗：

日本京都龙安寺方丈庭园，建于1450年，庭园长28米，宽12米，一面临厅堂，另三面围有土墙。庭园地面铺满白沙，里面只有15块石头，没有任何花木。白沙象征水面，而石头的组合变化体现岛屿和山峦，在咫尺之内幻化出千丘万壑的气势。它只能观赏、不能进入，旁边的厅堂专门用于静观冥想。

巴塞罗那立交公园（西班牙）

法尔奈斯庄园（15世纪）意大利

“枯山水”庭园多置于寺院中，由僧侣设计，因而具有恬淡出世的气氛。它们将宗教哲理与园林艺术完美地结合在一起，把写意、抽象的手法发挥到了极致。这是日本园林最主要的成就，对其他一些国家的园林艺术也产生了不同程度的影响。

三、人文主义——意大利古典园林

“15世纪，意大利的人文主义者，希冀寻回上古时代知识与美学之理想。他们对过去怀有高迈的憧憬，梦想以光明战胜数世纪的蒙昧。”——《世界花园》

在古希腊与罗马，花园在哲学家、诗人、贵族和政客的世界里扮演着重要的角色，而文艺复兴时期的意大利人则以他们为榜样。佛罗伦萨著名的人文主义作家阿尔贝蒂的造园思想在当时影响最深，他继承了古希腊人的“美来自于和谐”的观点。

阿尔贝蒂描写过一个理想中的乡村别墅花园：“位于城市附近的隐逸之处，让人自由自在随心所欲。”这是一个适于沉思的地方，人们在其中能安静地享受接近大自然的快乐。它以古罗马的花园为蓝本，让别

墅、花园与大自然之间达到和谐的状态，从而获得美感。

修建这种园林在14、15世纪的意大利成为一种时尚。佛罗伦萨和其他一些城市的郊外乡间，遍布着贵族富商们的别墅庄园。这些花园别墅大多建造在景色秀丽的丘陵山坡上，以便更好地饱览美景；花园顺

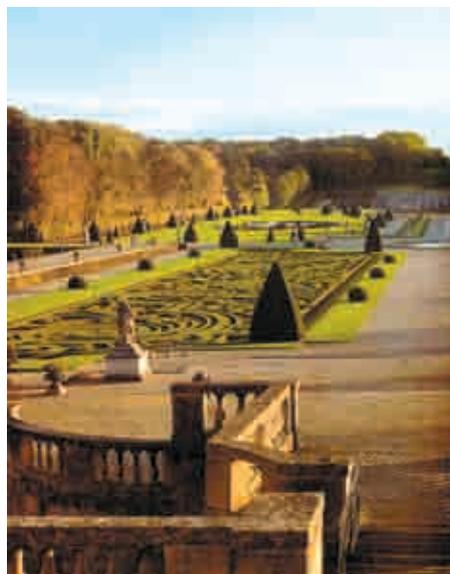
地形分成几层台地，形成了独具特色的“台地园”；里面种植黄杨等植物，布满精雕细琢的花木；园中的景物远近错落，并不局限于房屋四周。这种园林广阔、开敞，与周围的自然景观相互渗透，是人工美与自然美有机结合的典范。

四、驯服自然——法国古典园林

“文艺复兴的意大利，古典主义的法国。”法国人没有完全接受从意大利传入的园林风格，而是利用建筑、道路、花圃、水池以及形状修剪得十分整齐的花草树木，如同刺绣一般编织出美丽的图案，形成极为有组织有秩序的古典主义风格园林。在这里大自然仿佛被完全驯服了，风景似乎变成了人工塑造的艺术品。

创造这些艺术品的是法国园艺大师，而安德烈·勒·诺特则是其中最伟大的一位。他为法国当时的财政大臣富凯建造了包括花园与城堡——无与伦比的维贡府邸，引起了

维贡府邸花园（1656—1661年）
安德烈·勒·诺特（法国）

改造前的布伦海姆
风景园

改造后的布伦海姆
风景园

英国布伦海姆风景园是“万能造园师”布朗的代表作。他成功地将这座巴洛克风格的花园改造为优美宜人的风景园。

国王路易十四的嫉妒。维贡府邸因此成为挑战君王的象征，却也是国王的凡尔赛宫的范本。

路易十四被美妙的维贡府邸迷住，于是决定将父辈在郊外的游猎庄园进行扩建，委派勒·诺特负责园林设计。由于他设计的宏大花园大大地超过了原先的庄园，国王这才决定把它建成一个极其豪华的宫殿——凡尔赛宫。太阳被作为国王的象征，在园林的主题中被反复强调。长达两千米的林荫大道分段布置着无数的喷泉、雕塑和绣毯一般的花坛，都按照几何图形严格对称。道路两侧的树林里点缀着山洞、迷宫、剧场以及别墅，形成一系列的景观。凡尔赛宫是国王君权的象征，整座花园雄浑的气度和雍容华贵的景观令法国骄傲，成为欧洲皇家园林的第一典范。

五、风景如画——英国古典园林

“当我们种植的时候，大自然画油画；工作的时候，大自然画素描。”
——英国诗人蒲柏

当人们对图案一般的法国园林逐渐厌倦时，开始探寻新的艺术风格，英国兴起了一种通过绘画重新发现自然的园林类型——“风景画”园林。浪漫主义的作家、艺术家崇尚自然之美，而造园师的灵感则来自于画家笔下的田园风光，并借此实现了“风景如画”的理想。

英国人嘲笑法国式花园的矫揉造作，认为规整的园林是对自然的歪曲，而他们对自然有很深的爱好，喜欢欣赏天然的景致，尤其偏爱草原和低矮的树林。因此他们试图将田野风光应用于造园设计，追求一

英国斯托海德风景园（18世纪）

种近乎自然、返璞归真的风格。园林中再也见不到笔直的道路、方正的水池、几何形状的树木和图案化的花坛，取而代之的是自然的草坪、蜿蜒的小路、曲折的沟渠和散落的树

丛，并且尽量避免建筑的点缀。这样的园林往往没有围墙，善于借助周围景色，能与自然风景融为一体，甚至成为自然的一部分。

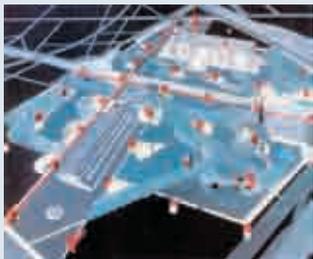
“风景画”园林的设计师多为画家。他们秉承“造园艺术即风景画”的观念，将绘画天才淋漓尽致地表现在园林中，营造出一种“崇高、秀美而略带忧郁情思”的景色，与当时欧洲

思考与讨论：

你喜欢整齐庄严的法国古典园林还是优美自然的英国风景园林？为什么？

凡尔赛宫花园之一（17世纪末）
安德烈·勒·诺特（法国）

拉维莱特公园鸟瞰图
(1982年)
伯纳德·屈米
(法国)

拉维莱特公园是法国现代景观园林的代表作之一。这个21世纪的城市公园完全突破了传统园林模式。建筑师将解构主义思想用于设计，将点、线、面三种要素叠加形成公园的结构。40个红色小构筑物分布在网格中，特点极为鲜明。

拉维莱特公园中的一座红色构筑物

人对大自然的一种略带宗教情怀的品位不谋而合，使这种园林广泛流行。

充分实现风景如画理想的园艺师是“万能造园师”布朗。他能够天才地通过虚实调配、画龙点睛等手段，使远近景物一气呵成，将任何一块园地变作优美的风景园林。因为几乎没有他做不成的项目，因此被称为“万能造园师布朗”。

六、形形色色——现代景观园林

“我们生活在许多时代、风格与文化的积累中。”

现代社会的复杂与多变，造就了各种风格的现代景观园林，看看我们身边：五四文化广场体现着革命传统、海之韵广场与自然融为一体、世纪大道旁的园林小品充满现代气息……这些现代园林渗透出对实用价值的考虑、对自然精神的探究、对文化意义的追问、对地方文脉的表达以及对生态环境的保护等等，形成了复杂多变的景观。随着科技的发展，景观设计的手段也达到前所未有的广泛程度，设计师可以自由地运用声、色、光、电等现代元素与地形、水体、花木、建筑等相配合，

北京五四文化广场 (20世纪)

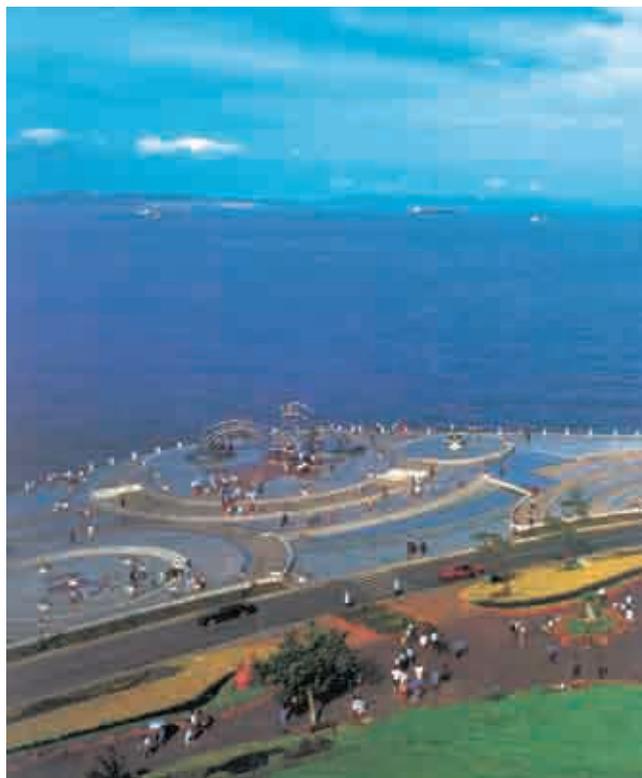

上海世纪大道旁的园林小品 (20世纪)

造成鲜明的艺术形象，表达自己的创意。而园林的游人则由从前的王公贵族变为普通的民众，人人都有机会欣赏出色的作品，领会其中的优美。

“采菊东篱下，悠然见南山。”从古到今，人们品味园林的兴致从未消减。拾掇一块土地，修剪半畦花木，创造一片属于自己的宁静世界……当你凝神专注于一汪池水、一朵鲜花时，其中蕴含的祥和与生机给你带来无限的欢愉。正如英国现代杰出的景观设计师佩奇所言：“当我们开始建造一座花园时，我们即进入了一个更丰富的世界，在那里驰骋我们的想象。”

大连海之韵广场
(20世纪)

学习活动：

参观附近的园林，写一篇优美的游记，表述你对园林之美的理解（也可以选择网络或书籍中的园林来赏析）。

自我评价：你感觉到园林之美了吗？

20

关注当今城市建设 城市建设开发与古 建筑的保护

为什么要探讨城市建设开发与古建筑的保护？城市特色与古建筑有怎样的关系？如何协调城市建设开发与古建筑保护？……本课将带领你关注身边的变化。

一、为什么要探讨城市建设开发与古建筑的保护？

随着时间的推移，我们身边的城市面貌正在发生日新月异的变化。直插云端的摩天楼，凌空飞架的立交桥，拔地而起的片片居住区、科技园，鳞次栉比的座座写字楼、商业城，这些都是不断进行的城市建设与开发的成就，体现出经济的发展与时代的进步。然而，随着这种飞速的建设与开发，城市也付出了代价。相当一些历史悠久的古建筑永远地消失了；还有许多十分珍贵的历史

1860年的北京内城城墙（明）

北京古观象台（明）

北京故宫角楼和宫墙（明、清）

北京西直门旧景（明）

遗迹正受到严重的威胁，侥幸留下来也危在旦夕。此外，由于对古建筑保护问题的认识存在局限性和片面性，一部分受到“保护”的古建筑实际上遭到了更大的破坏。以上种种，说明城市建设开发与古建筑的保护这一问题亟待得到重视。我们必须通过正确的方法协调二者的关系，科学而全面地保护古建筑。

知识窗：

从千年之前的唐朝幽州城、辽代南京到金中都、元大都、明清皇城，北京是具有深厚底蕴的历史文化名城。新中国建立之初，必然要对作为首都的北京进行大规模建设。1950年前后，我国著名建筑学家梁思成先生曾屡次发出要保护和整理北京文物古迹的呼吁：“北平的整个形制既是世界上可贵的孤例，而同时又是艺术的杰作，城内许多建筑物却又各个的是在历史上、建筑史上、艺术史上的至宝。”梁先生尤其主张保留北京古老的城墙，并提出将城墙与护城河统一设计，建成立体的环城绿化公园，给市民提供良好的休憩娱乐和陶冶情操的场所。而今，我们只能在一些老照片中目睹雄伟的城墙与巍峨的城楼，缅怀那些永远逝去的瑰宝。

思考与讨论：

1. 你记忆中有“消失的古建筑”吗？你对这些古建筑有什么样的看法？
2. 你身边有依然存在的古建筑吗？你觉得是否应该保护？

著名的巴黎拉德方斯大拱门于1989年建成，设计者是丹麦建筑师普瑞克森和安德罗。整幢建筑是政府机构办公楼，共36层。这个拱门和凯旋门在同一条轴线上，二者遥相呼应，具有“展望未来”和“通向未来的窗口”之含义。

凯旋门
1836年
(法国)

二、城市特色与古建筑密不可分

1. 古建筑的价值

1964年在欧洲通过的“保护文物建筑及历史地段的国际宪章”即《威尼斯宪章》，是现在世界公认的文物保护经典文件。开头写道：“世世代代人民的历史文物建筑，饱含着过去的年月传下来的信息，是人民千百年传统的活的见证，我们必须一点不走样地把它们的全部的信息传下去。”这段话直观而鲜明地指出了古建筑的价值所在：古建筑含有丰富的历史信息，如同石头写就的史书一般，能帮助后人了解建造它们的那个年代和先人的社会生活。《中华人民共和国文物保护法》指出：文物建筑“具有历史、艺术和科学价值”。具体而言，历史价值是指古建筑传递深厚的历史信息，帮助我们了解前人生活的时代；艺术价值是指古建筑具有优美而凝重的形态，能给我们美的熏陶；科学价值是指古建筑具有坚固合理的结构和独特的材料用法，体现了古代先进的科学技术。此外，古建筑还具有体现民风民俗的文化价值、唤起一个地方的人们自豪感和归属感的情感价值以及在现代社会中被继续利用的使用价值。

2. 古建筑与城市的关系

“君到姑苏见，人家尽枕河。古官闲地少，水巷小桥多。夜市卖菱藕，春船载绮罗。遥知未眠月，相思在渔歌。”

这是晚唐诗人杜荀鹤的名句。诗中描绘了有“水上城市”之称的苏州的独特风貌。小桥水巷、粉墙黛瓦、夜市渔歌，苏州同时具有江南水

巴黎城市轴线的延伸与新区建设

法国首都巴黎是具有悠久历史文化传统的古都。从12世纪以来巴黎的建筑艺术就处于欧洲的领先地位，并且绝大部分经典之作都位于从卢浮宫到乃依桥的城市主轴线上。为了最大限度地保护传统的街巷布局和曲折的城市天际线，巴黎在老城外建立了新区以专门容纳鳞次栉比的现代建筑。而著名的拉德方斯新区就位于老城主轴线“卢浮宫——协和广场——香榭丽舍大街——星形广场”向西的延长线上，使这条轴线得到了加强。这一规划的实现使巴黎的历史格局得到继承和发扬，同时新老建筑的强烈对比形成更为鲜明的艺术特色。它如同橱窗一般展现着古老都市的历史和明天，创造了现代城市的特色，同时突出了城市的历史格局。

思考与讨论：

你觉得古建筑还具有什么样的价值？你最欣赏的名胜古迹是哪里？为什么？

苏州古城水陆两道城门

平江城（苏州）
石刻平面图
（宋）

苏州周庄水
乡古镇风貌

周庄古镇保护
更新规划总图

乡的宁静幽雅和商业重镇的兴盛繁华。更重要的是，苏州是珍贵的历史文化名城。春秋时代作为吴国的都城，设有水陆两重城门。其规模和布局代代相传，据同治年间《苏州府志》记载：“自秦汉以来，皆仍其旧。”二八通门，水路交错，号称东南雄藩。巍峨的城墙配以条条水巷、片片民居、座座署衙以及点缀其间的小桥、宝塔，形成了苏州独具个性的城市风貌，给去那里游览的人们留下深刻印象。

可见，古建筑与城市关系非常密切，甚至可以说是城市文化的标志和象征。这就如同提到首都北京，我们的脑海中往往立刻出现雄伟的天安门城楼、蜿蜒连绵的长城；提到六朝古都南京，我们可能会想到美丽的秦淮河、气势恢宏的中山陵；而提到湘西凤凰城，我们眼前便浮现出青青的石板路、玲珑的吊脚楼。总之，具有特色的古建筑是城市风貌的点睛之笔，而有相当规模的古建筑群更奠定了城市文化的基调。反之，城市风貌的发展变化也会不断作用于古建筑。野蛮的城市建设会毁坏或湮没古建筑的光彩，而良好的城市规划则能够充分衬托出古建筑的璀璨夺目，并使之与现代都市风景相得益彰。

三、如何协调城市建设开发与古建筑保护？

1. 城市建设开发与古建筑的保护有哪些矛盾？

倘若在荒郊僻野，一座古建筑可能会因为无人修葺而最终损毁。然而在寸土寸金的城市之中，它们首先会面临在大规模的建设开发中被人拆除的厄运。城市建设与古

知识窗：

美丽的苏州周庄是具有900多年历史的水乡古镇。小桥流水，粉墙黛瓦，别具一番风韵。到这里游览的中外游客络绎不绝。

思考与讨论：

1. 查阅资料，了解你所在的城镇有怎样的历史传统？有什么样的古建筑？

2. 你认为这些古建筑在城市发展中能够起到什么作用？

苏州水巷

建筑保护的矛盾，表面看是来自于用地之争，背后实际是经济利益的驱使。位于繁华商业区的一幢高档

写字楼，出租之后可能“日进斗金”，而保护和维修一幢精美的古建筑往往要投入资金。因此一些目光短浅

苏州周庄古镇区保护规划，对古镇的经济、建筑、社会生活和空间结构都做了详尽的研究，提出了保护、整治、更新相结合的方案，对不同建筑采取不同措施，分区分期地进行局部修缮和有机

改造。为了使古镇满足现代化的发展需求，结合水乡特点进行了市政工程与基础设施的改造，使古镇更好地满足了环境治理、防灾的需求，已取得了良好的综合效益。苏州周庄双桥

北京菊儿胡同新四合院

该工程荣获1993年世界人居奖和1992年亚洲建协优秀建筑设计金牌奖。

北京菊儿胡同新四合院平面图

北京平安大街位置示意图

的开发者就选择了前者。我们现在知道，古建筑是人类社会发展过程中珍贵的历史文化遗产，它们所具有的深层价值是不能用金钱来衡量的。它们是前人留给我们的馈赠，并应该由我们传递给后人。保护它们是每一代人都不可推卸的责任。

其次，宏观城市规划可能与个别古建筑的保护产生矛盾。城市建设为了解决交通、住宅等基础问题，经常会大规模地拓宽道路、拆迁民居，考虑不周就会对零散的古建筑造成破坏。必须周密安排、仔细推敲，才能对古建筑妥善安排和处理。

此外，片面追求经济利益使得有些人对古建筑的“保护”走入了误区，主要是由于将古建筑仅作为旅游资源过度开发。不科学的维修、改造甚至重建，“毁坏了真古董而造出假古董”，不但破坏了古建筑的历史内涵，也污染了观赏者的视线，降低了参观者的审美品位。

2. 如何协调城市建设开发与古建筑保护？

保护历史环境的目的应当是促进城市的发展，而不仅限于对历史遗产的封存。1976年，联合国教科文组织制定了《关于保护历史的或传统的建筑群及它们在现代生活中的地位的建议》(即《内罗毕建议》)，提出“应把保护遗产并使之与我们时代的社会生活融为一体作为自己的义务”。其中明确地阐述了历史建筑群在社会方面和实用方面的普遍价值，以及怎样保存、修复和发展这些城镇，使它们适应现代化生活的需求。

可见，城市建设与古建筑保护

北京菊儿胡同新四合院式住宅鸟瞰

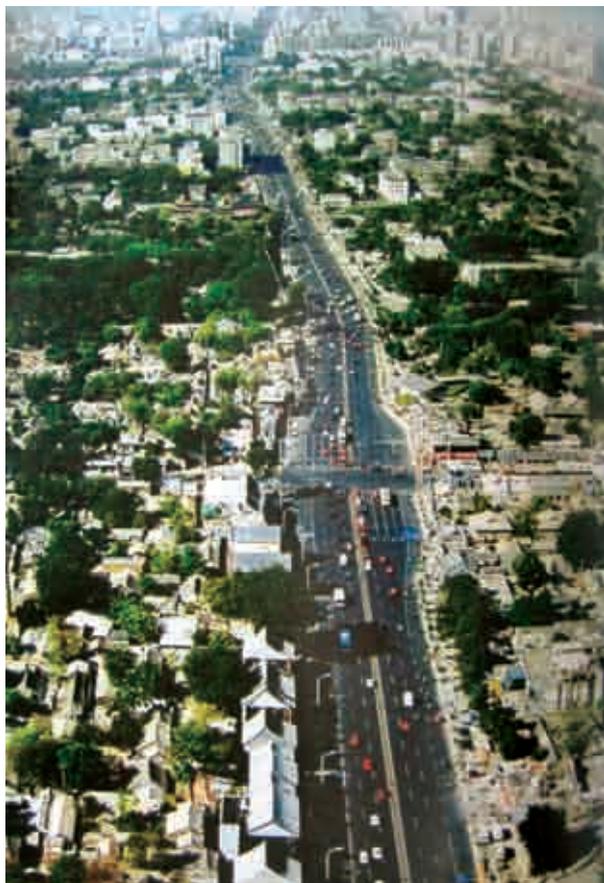
菊儿胡同位于北京中心区，建成于1991年的新四合院式住宅是吴良镛院士探索北京旧城居住区更新问题的实践，

这里2~3层的新“街坊体系”取代了局部的危旧平房和老院落，色彩及细部造型遵从旧有文脉，灰瓦和简化的檐脊表达出该地区的历史风貌。

知识窗：

北京市为了解决内城交通问题开通了平安大街。这条道路由于处于北京古城“前朝后市”中“后市”的关键位置，沿途有大小14处文物古迹和一些传统四合院，是体现北京旧城历史格局和风貌特点的重要地段。在改造过程中，按照既满足交通及市政基础设施建设需求又妥善保护文物的原则调整了道路宽度、走向及拆迁范围，妥善保护了沿途重点文物。同时，道路沿线的建筑高度、形式、色彩以及景观环境都进行了整体规划，取得了与文物古迹相协调的效果。

改造后的北京平安大街

从北京景山遥望鼓楼

意大利佛罗伦萨精美绝伦的古建筑和保存完好的历史街区。

改造后的法兰克福火车站内景

并非完全对立，可以通过精心的规划设计解决二者之间的矛盾，使古建筑服务于当代社会文化生活，在现代都市中重放光彩，赋予它们新的功能与生命力，为古建筑焕发生机提供多种途径，使其具有服务于现代社会的使用功能，这也是保护的一种积极手段。

方法一：精心保护文物古迹

在城市建设当中，首先要确保重要文物的安全，不能有丝毫破坏。这就要求在历史地区规划中仔细调查、精心设计。

方法二：对古建筑进行合理改造

城市需要更新，恰当的改造可以让老建筑发挥活力，甚至会带来整个地区的复兴。

德国法兰克福火车站改造工程

1888年建造的法兰克福火车站是欧洲最壮观的火车站之一，由三个巨大的连续的弧形钢结构玻璃拱顶组成，在结构上具有非常重要的历史价值。然而由于用地规划的失误，将这样大型的火车站引入市内与城市发展相矛盾。为了节省用地，调整城市结构，1996年开始的改造工程将火车站改为地下使用。原来的拱顶依然作为入口，内部新建了两公里长的室内商业街。这个大胆的改造思想源于19世纪，却只有在21世纪的工程技术支持下才得以实现。而原来的地面铁道部分改建成三千米长的包括办公和居住建筑的步行林荫大道，形成了具有综合功能的城市新区。

改造前的法兰克福火车站

改造后的法兰克福火车站

学习活动：

分组调查你身边正在进行的城市开发项目，开发商是如何进行旧区改造与更新的？你觉得这样的方式合理吗？

请写出调查报告，并给出合理的建议。

自我评价：是否开始关注古建筑的保护？

方法三： 新建筑与历史 环境相协调

在城市建设中保护古建筑并不止于孤立地保护一座建筑物，而是应该保护古建筑的环境，保留历史街区的整体风貌。然而城市总要更新、发展，这就要求旧区的新建筑与历史环境相协调。这也是保护古都风貌的重要途径。

四、总结

建筑是人类文明的重要组成部分，古建筑是珍贵的文化遗产。它的可珍惜之处在于不可再生性，一旦毁坏则不可能复原。古建筑能激起人们的民族自尊心和文化认同感，每个民族的人民都会为拥有世界级的文化遗产而感到无比自豪。

然而人类创造辉煌也毁坏辉煌，在城市建设开发中古建筑常常受到惊人的破坏，因此我们要特别重视城市建设开发中对古建筑的保护。它们是古代文明幸存的见证，妥善地保护它们是我们的责任。从某种意义上说，保护好昨日的历史能帮助我们创造出明日的辉煌。