

中等职业学校公共基础课改革创新教材

公共 艺术

美术篇

主 编 苗红玉

公共艺术

美术篇

主
编
苗红玉

北京出版集团公司
北京出版社

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术·美术篇 / 苗红玉主编. — 北京: 北京出版社, 2014.5 (2019 重印)

ISBN 978-7-200-10513-1

I. ①公… II. ①苗… III. ①美术课—中等专业学校—教材 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 084480 号

公共艺术·美术篇

GONGGONG YISHU MEISHUPIAN

主 编: 苗红玉

出 版: 北京出版集团公司

北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总发行: 北京出版集团公司

经 销: 新华书店

印 刷: 定州市新华印刷有限公司

版 次: 2014 年 5 月第 1 版 2019 年 6 月修订 2020 年 6 月第 6 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 11

字 数: 216 千字

书 号: ISBN 978-7-200-10513-1

定 价: 42.00 元

质量监督电话: 010-82685218 010-58572750 010-58572393

目录

基础模块

第一单元 浓妆相宜写丹青 / 2

单元概况	/ 2
第 1 课 中国早期绘画	/ 3
第 2 课 中国宗教绘画	/ 9
第 3 课 中国社会生活画	/ 14
第 4 课 中国山水花鸟画	/ 21
单元综合活动	/ 25

第二单元 萧散丹青化阴晴 / 26

单元概况	/ 26
第 5 课 文艺复兴时期绘画	/ 27
第 6 课 新古典主义绘画	/ 32
第 7 课 现实主义绘画	/ 37
第 8 课 印象派与后印象派绘画	/ 43
单元综合活动	/ 49

第三单元 画柱雕梁嵌雅俗 / 50

单元概况	/ 50
第 9 课 中国古典建筑——厅堂	/ 51
第 10 课 中国古典建筑——亭与阁	/ 55
第 11 课 巴洛克建筑	/ 59
第 12 课 古典复兴主义建筑	/ 63
单元综合活动	/ 68

第四单元 风骨不羨四时风 / 69

单元概况	/ 69
第 13 课 石雕	/ 70
第 14 课 金属雕塑	/ 75
第 15 课 木雕	/ 80
第 16 课 泥雕	/ 84
单元综合活动	/ 88

拓展模块

第五单元 出神入化嵌神功 / 90

单元概况	/ 90
第 17 课 玉器	/ 91
第 18 课 漆器	/ 95
第 19 课 陶瓷和景泰蓝	/ 99
第 20 课 民间工艺	/ 104
单元综合活动	/ 109

第六单元 美景尽收方寸凝 / 110

单元概况	/ 110
第 21 课 摄影技巧	/ 111
第 22 课 风光摄影	/ 115
第 23 课 静物摄影	/ 119
第 24 课 人像摄影	/ 122
单元综合活动	/ 127

第七单元 气韵飘逸镌厚意 / 128

单元概况	/ 128
第 25 课 软笔书法	/ 129
第 26 课 硬笔书法	/ 133
第 27 课 铭文	/ 136
第 28 课 篆刻	/ 142
单元综合活动	/ 146

第八单元 实战意象落千峰 / 147

单元概况	/ 147
第 29 课 设计的技巧	/ 148
第 30 课 产品设计	/ 151
第 31 课 空间设计	/ 156
第 32 课 视觉传达设计	/ 161
单元综合活动	/ 167

基础模块

第一单元

浓妆相宜写丹青

单元概说

中国画，简称国画，在世界美术领域中已成为东方绘画体系的主流。中国画的创作，往往采用中国特有的毛笔、水墨和颜料，在宣纸或者绢帛上作画。因此，中国画又被称为“水墨画”或“彩墨画”。中国画有三个特点，即构图方法上不受焦点透视的束缚，多采用散点透视法（即可移动的远近法）；画中的物像可以随意排列布置；绘画与书法、诗文、篆刻有机地结合在一起，相互补充，交相辉映。这就形成了中国画独特的内容美与形式美。

中国画的特点来源于中华民族悠久的传统文化和丰富的美学思想，不管是工笔画还是写意画，在处理形神关系上都要求做到“形神兼备”，在造型与意境的表达上都要求“气韵生动”。

中国绘画历史悠久，战国时代出现的帛画；汉代的画像砖、画像石，已经具备很高的艺术水平。自魏晋南北朝以来，著名画家与流派层出不穷，具有各自鲜明的艺术特色和风格。唐宋时期是中国绘画艺术的高峰时代，除了原有的人物画外，山水画、花鸟画等都成为了独立的画科。元明清时期是中国绘画艺术承前启后的时代。近、现代中国画坛，众星云集，人才辈出，涌现了赵之谦、任伯年、吴昌硕、刘海粟、高剑父，以及齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、潘天寿、张大千、林风眠、傅抱石等大家，他们为继承和发展中国绘画艺术做出了卓越的贡献。

欣赏中国画，可以从“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”这“六法”入手。这六法对于画家和绘画作品来说，是全面的最高的要求。本单元我们选择了中国早期绘画、宗教绘画、社会生活画、山水花鸟画四个方面的内容，引领大家认识中国绘画，了解画风画派，学会从六法的角度，理解古人品评绘画的标准和着眼点，从而使我们在欣赏传统的中国绘画时，从中获得某种启示。

第1课 中国早期绘画

学习导语

中国早期绘画主要指经过夏、商、周到汉代的岩画、帛画、彩陶画等。

中国绘画最早产生于原始社会，至少有1万年的历史。在原始社会晚期遗址中出土的刻着似为羚羊、飞鸟和猎人等图像的兽骨片，以及近年来发现的先民们在崖壁和洞窟壁上描绘刻画的岩画，这种刻有仿生图像作品的出现，为绘画的产生揭开了序幕。

本课选取了早期绘画的两个典型的小类“沧源岩画”和“汉代帛画”，供同学们学习和赏析，旨在帮助大家了解中国先民们在劳动中认识美、发现美，并提炼升华形成独特的中国绘画艺术的过程。

赏析此类作品应从美术语言的角度，侧重观察和分析作品的线条、色彩和绘画细节，体会先民创作这些作品的出发点，分析画作表达了作者怎样的思想感情或画作反映了怎样的主题。

作品欣赏

沧源岩画

沧源岩画是我国目前为止所发现的最古老的崖画之一。1965年、1978年和1981年先后发现崖画地点11处。

沧源岩画主要分布在沧源佤族自治县的“勐省”和“勐来”两个乡镇，目前所发现的沧源岩画点共有15个，这些岩画点并不集中，有的甚至散落在深山密林之处，不容易见到。这些岩画内容较为丰富，保存也很好，特别是一些“村落图”，画面由错落的小房子围绕着中间的大房子构成，房子很像干栏式建筑，令人遐想。

对照文献资料与碳14测试，沧源崖画的年代距今约3000年。业内人士认为，通过对沧源崖画的解读，可以得知，在3000多年前该地的常住居民已开始用木桩建造房屋，饲养牛群，种植谷类，并能用陷阱或弓箭射杀猎物，更有专门的巫师主持祭祀仪式。

沧源岩画的崖面上绘有人物和动物。总的来看，画人物、动物均不绘出细部，只突出绘出轮廓，并强调某一具有特征的器官，如牛突出了牛角、猴子突出了下巴、鹿有明显分叉的角……人物的五官并不画出来，只有头、颈、躯干和四肢，躯干一律呈健美的倒三角形。有的人一看便知是男性，因为突出了生殖器；有的妇女则突出乳房或大肚子。表现最多的内容是狩猎。还有反映原始自娱性质的舞蹈：在一条代表地面的横线上，站

着6个人，3人一组，组间有一定距离，6人一律左臂高举，右臂下垂，身体倾向右方，双腿分开，动作十分整齐（图1-1）。

图 1-1 沧源岩画 1

岩画的作者是原始社会的劳动者，原始的宗教活动和原始的生活以及战争活动是早期岩画创作的主要题材。

沧源岩画中突出表现性器官的男女，以及密集的人群，具有希望人民繁衍、子孙繁盛的意义（图1-2）。原始民族信仰很多的神灵，但凡不能够被当时先民们所认知的自然现象（大地、天体、山、火、水）、动物乃至某些具有神力的活人、物体均被认为是神灵，可以赐福于人，也可以贻祸于人。为了转祸为福，必须不断地供奉、祭祀和崇拜。沧源岩画中，植物、山洞、一些奇形怪状的人形以及显著地位的动物，都应是当时为崇拜它们而画的。另外，有些先民们在举行一次隆重的宗教仪式后，还要把过程画下来。这不是给人看的，主要是给神看的，沧源岩画中一些化装舞蹈人形（如头插羽毛者、身披羽毛者）以及某些拉牛等画面，就是当时宗教活动的实况（图1-3）。

图 1-2 沧源岩画 2

图 1-3 沧源岩画 3

作品欣赏

汉代帛画

汉代帛画的典型代表是《龙凤仕女图》，它是墓中陪葬的铭旌。画上人物是墓主肖像，画中随伴墓主的尚有吉祥的图腾图案。此画所描绘的墓主是位挽着发髻的贵妇，她长袍细腰，长衣垂地而盘前后张开。贵妇侧身而立，上身略微向前倾，双手合掌显出虔诚的姿态。在人物头顶左上方，有一只矫健振翅的凤鸟，双脚前屈后伸，仿佛意欲腾空而起，凤鸟形象几乎占据了画面重要的视觉位置。凤的前端，一龙扶摇直上，却不如凤的姿态显耀，大概这是关于凤龙与阴阳象征的意义。还有一种看法认为两物为夔凤之争，夔败阵而逃，故而形象细小，缩到一旁显出弱势。全图表示着祈神引导，使墓主灵魂升天这一主题。此画以线为造型手段，服装衬以卷曲云纹，袖口用斜线装饰，领口、腰部、后身及衣脚皆以墨色块面处理。毛笔用线生涩不畅、粗细不一，形态古拙而简劲，体现了中国早期绘画的特征。

《龙凤仕女图》，又名《晚周帛画》《夔凤美女图》和《人物龙凤图》，是战国时期的楚墓帛画。帛画，专指古代画在丝织物上的图画，可以说是传统卷轴画这一艺术样式的先声。《龙凤仕女图》在内容和表现手法上具有鲜明的特点。整幅画作都是用墨笔描绘。它不仅刻画了生动的人物形象，还精心绘出人物所处的环境。为了内容表现和形式塑造的需要，帛画还采用了不同的线描技法。如表现圆润的面部，就用匀细流畅的细线；裙袍就用较粗的长线；璎珞绛带迎风飘动，则用变化着的曲线。同时，对线条的排列组织分布，也随着形式所需求的气势来决定位置，如表现衣领和褶的纹理，就重叠用线以加强层次感和绢绸的柔软感。《龙凤仕女图》以勾线和平涂相结合，线条刚劲古拙。由此可见，在战国时期，我国以线条为主要造型手段的绘画技法已日臻成熟。

图 1-4 帛画《龙凤仕女图》

拓展欣赏

（一）中国早期岩画

中国岩画分为南北两个系统。南系除广西左江流域，还有四川、云南、贵州、福建等地。北系以阴山、黑山、阿尔泰山等为主，绵延数千里，气势宏阔。

● 阴山岩画

图 1-5 阴山岩画

●左江花山岩画

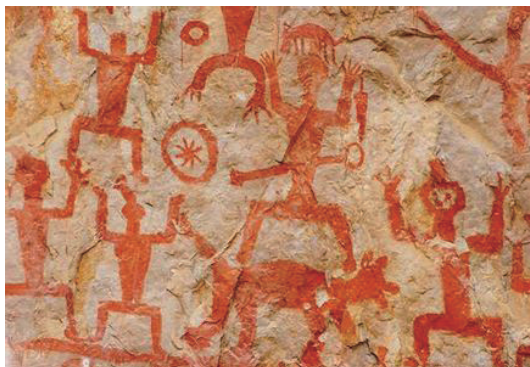

图 1-6 花山岩画

(二) 中国早期彩陶画

●半坡彩陶

图 1-7 半坡彩陶鱼纹图

●仰韶彩陶画

图 1-8 仰韶彩陶《鹤鱼石斧图》

（三）帛画

图 1-9 帛画《人物御龙图》

（四）壁画

图 1-10 壁画《车马仪仗壁画》(局部)

思考练习 >

- 一、选取一幅你喜欢的早期绘画作品，并说明喜爱它的理由。
- 二、长沙马王堆汉墓出土了许多汉代帛画，其中《导引图》是中国历史上最早的养生保健图谱，请去互联网上查询相关知识，写一篇 300 字的介绍。

第2课 中国宗教绘画

学习导语

中国传统绘画在诞生之始，就与宗教和祭祀发生紧密的联系。无论是远古祭祀、图腾崇拜，还是传统的儒释道三教，都给绘画提供了大量的题材。宗教绘画是题材众多的中国绘画作品中的重要组成部分。

本课选取了宗教绘画的两个典型作品《洛神赋图》和《八十七神仙卷》，供同学们学习和赏析，旨在帮助大家了解宗教绘画在中国绘画艺术过程中的作用和地位。赏析此类作品应从美术语言的角度，侧重观察和分析作品的线条、色彩和绘画细节，体会作者创作这些作品的出发点，分析画作表达了作者怎样的思想感情或画作反映了怎样的主题、体现了怎样的艺术特色。

作品欣赏

《洛神赋图》

顾恺之传世之作《洛神赋图》是作者在观看三国曹魏时建安著名文人、曹操第三子曹植所写《洛神赋》这篇著名文学作品后有感而画的。

《洛神赋图》以三国魏文学家曹植的《洛神赋》为依据，描绘了作者对洛水之神宓妃的爱慕以及神人殊隔、不能交接的惆怅。全卷共画四段，第一段描绘曹植与洛神于洛滨相会，第二段描写洛神与曹植若即若离的情状，第三段刻画他们在云车、轻舟上互赠礼物、畅诉衷情，第四段描写曹植满怀依恋地重登归途。在这四幅场景之间，画家又点缀了鸿雁游龙、彩霞鲜荷以及冯夷、屏翳等神话人物，使整幅画卷一气贯通，构成一幅完整的画面。

此图卷无论从内容、艺术结构、人物造型、环境描绘和笔墨表现的形式来看，都无愧为中国古典绘画中的瑰宝之一。此卷一出，无人再敢绘此图，故成为千百年来中国历史上最有影响力的名著和最为世人所传颂的名画。

虽然顾恺之真迹已经散佚，但是这卷宋代摹本在一定程度上保留了顾恺之艺术的若干特点，千载之下，亦可遥窥其笔墨神情。作品将不同情节置于同一画卷，洛神和曹植在一个完整的画面的不同场景中反复出现，人物安排疏密得宜，在不同的时空中自然地交替、重叠、交换，曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。

全画用笔细劲古朴，恰如“春蚕吐丝”。山川树石画法幼稚古朴，所谓“人大于山，水不容泛”，体现了早期山水画的特点。

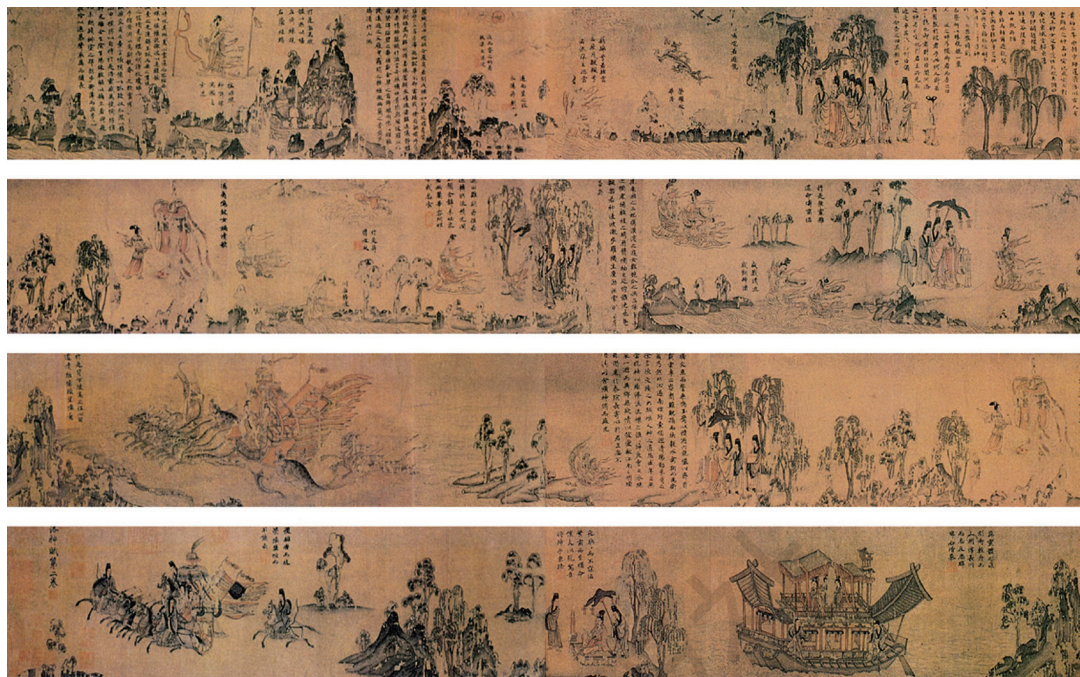

图 2-1 《洛神赋图》

图 2-2 顾恺之像

顾恺之(约 345—406 年),字长康,小字虎头,晋陵无锡(今江苏无锡)人,有“才绝、画绝、痴绝”之称,是我国东晋时期杰出的艺术家。他的画风格独特,被称为“顾家样”,人物清瘦俊秀,所谓“秀骨清像”,线条流畅,谓之“春蚕吐丝”。著有《论画》《魏晋胜流画赞(摹拓妙法)》和《画云台山记》三本绘画理论书籍(以上三篇文章现今存在最早版本由唐张彦远历代名画记抄录以传),提出“以形写神”“尽在阿堵中”的传神理论。其与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。他的绘画作品与绘画理论对传统绘画的发展有着深远的影响,《洛神赋图》就是他的杰作之一,我们现在看到的虽然是摹本,但基本上反映了他的艺术面貌。顾恺之的作品有《司马宣王像》《谢安像》《刘牢之像》《夏禹治水图》等几十件。但是顾恺之作品的真迹没有保存下来。相传顾恺之作品的摹本有《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》等。

作品欣赏

《八十七神仙卷》

《八十七神仙卷》，本名《朝元仙仗图》，是一幅以卷轴画形式保存下来的壁画稿本，亦称《八十八神仙卷》。画中描述了五方帝君中的三个帝君，前往朝拜天上的玄元皇帝老子。队仗中共八十七位神仙，头上有光环的是三帝，身着武装的是神将，另有十名男仙，六十七名女仙。画中按道教的神仙理想，以不同的比例表现人物的重要程度，如其中帝君都略高大于其他神仙。《八十七神仙卷》是至今存世屈指可数的中国古代重要艺术瑰宝，其代表了中国唐代白描绘画的最高水平，为一代画圣吴道子的冠世巨作，也是吴道子现世仅存的一部白描绢本。原作纵 30 厘米，横 292 厘米。

图 2-3 《八十七神仙卷》(局部) 1

图 2-4 《八十七神仙卷》(局部) 2

画面以道教故事为题材，单纯用线条表现出八十七位神仙出行的宏大场景。

画面笔墨遒劲洒脱，根根线条都表现了无限的生命力。众神仙脚踏祥云，御风而行，令观者顿生虔敬之心。那优美的造型、生动的体态，将天王、神将“虬须云鬓，数尺飞动，毛根出肉，力健有余”的气派表现得淋漓尽致；冉冉欲动的白云，飘飘欲飞的仙子，加上亭台曲桥、流水行云等的点缀，画面优美，宛若仙境，赏画间似有仙乐在耳畔飘荡，使整幅作品具有“天衣飞扬，满壁风动”的艺术感染力。全幅作品没有着任何颜色，却有着强烈的渲染效果。这幅图气魄宏伟、人物生动，充分体现了我国传统白描技法的高超水平，代表了我国唐代人物画白描技法的杰出成就。

吴道子(约 680—759 年)，玄宗赐名道，河南阳翟(今禹州市)人，唐代第一大画

家。童年的吴道子极为不幸，双亲早故，生活孤苦，迫于生计，自幼便学书习画。清苦的生活，辛勤的学习，使他过早成才，20岁左右时已是一位颇有名气的画家了。

唐玄宗时吴道子被推崇为“画圣”，民间画塑匠人称他为“祖师”，道教中人更呼之为“吴道真君”“吴真人”。苏东坡在《书吴道子画后》一文中说：“诗至于杜子美(杜甫)，文至于韩退之(韩愈)，书至于颜鲁公(颜真卿)，画至于吴道子，而古今之变，天下之能事毕矣!”一代宗师，千古流传。

吴道子绘画以焦墨勾线，略施淡彩，世谓之“吴装”。因其所用笔法洗练流畅，笔才一二，像已应焉，后人将他与张僧繇合称为“疏体”代表画家，以区别于顾恺之与陆探微劲紧连绵的“密体”。他甚至有时把鬼神人物也用白描绘制，由于吴道子绘画的线条具有运动感、节奏感，并且粗细多变，所以被后人称为“莼菜条”描法。在他的笔下，衣服宽松，裙带飘举，衣纹流畅飘洒，又被称为“吴带当风”，以区别于北齐曹仲达以来的薄衣贴体的“曹衣出水”的画法。他的画作有《明皇受篆图》《十指钟馗图》，入《历代名画记》；《孔雀明王像》《托塔天王图》《大护法神像》等93件，入《宣和画谱》。

中国画家在绘制古代人物形象，尤其是处理衣服褶皱的时候多采用描法。在中国画技法之中，描法有“一十八等”之说，故称“十八描”。

“高古游丝描”，最古老的工笔线描之一，常见于顾恺之的画作。线条图案变化不大，细而均匀，多为圆转曲线。顿笔为小圆头状。它行笔慢，多以中锋出之，压力均匀，线性始终如一，变化较少。铁线描、曹衣描、琴弦描皆属于这一类。

“柳叶描”用笔两头细，中间行笔粗。其线条形如柳叶飘动，后人因之命名，柳叶描和竹叶描类似，都是虚入虚出的笔法。它行笔快，变化多，压力多在条的中段。枣核描、橄榄描、行云流水描均属于这一类。

拓展欣赏

- 《天王送子图》
- 《五星二十八宿神形图》

图 2-5 吴道子《天王送子图》1

图 2-6 吴道子《天王送子图》2

图 2-7 张僧繇《五星二十八宿神形图》

图 2-8 张僧繇《五星二十八宿神形图》(局部) 1

图 2-9 张僧繇《五星二十八宿神形图》(局部) 2

●《中山出游图》

图 2-10 龚开《中山出游图》

思考练习 >

一、对比顾恺之的《洛神赋图》和吴道子的《八十七神仙卷》，分析这两幅图画用线的区别。

二、莫高窟是我国宗教艺术绘画的宝库，请上网查询莫高窟的相关知识，写一篇感悟。

第3课 中国社会生活画

◆ 学习导语

中国传统绘画题材广泛，除了与宗教和祭祀活动相关的宗教绘画，还有反映作者所处年代的贵族生活场景的宫廷绘画。这些画作在表现其内容的时候，主要以现实主义创作方法为主，其反映的内容富有真实的生活气息，它描绘的人物通常都要求具有真实感，包括人物的形象、表情、心理、衣着，以及人物生活可以存在的环境。本课选取了社会生活绘画的两个典型的作品《韩熙载夜宴图》和《清明上河图》供同学们学习和赏析，旨在帮助大家了解中国古代画家利用娴熟的绘画技法、敏锐的观察力和强烈的人文精神来记录描绘当时社会生活的过程。

赏析此类作品应从美术语言的角度，侧重观察和分析作品的线条、色彩和绘画细节，体会作者创作这些作品的出发点，分析画作表达了作者怎样的思想感情或画作反映了怎样的主题，同时还要欣赏体会画作所反映的社会风貌及作者的人文精神。

◆ 作品欣赏

《韩熙载夜宴图》

《韩熙载夜宴图》，五代十国南唐画家顾闳中的作品（宋摹本），绢本，设色，纵287厘米，横3355厘米。见于宋《宣和画谱》，现存此本为宋摹本，元代汤垕《画鉴》、清代孙承泽《庚子消夏记》、顾复《平生壮观》《石渠宝笈初编》等书皆著录。清末流出宫外，1945年，张大千以500两黄金的巨款所得。现藏于北京故宫博物院。

全卷分为五段，每一段以一扇屏风为自然隔界。

第一段是“听奏琵琶”，描绘了韩熙载与宾客们正在聆听弹奏琵琶的情景，画家着重地表现演奏刚开始，全场气氛凝注的一刹那。画上每一个人物的精神和视线，都集中到了琵琶女的手上。从这弹奏琵琶的手上，似乎传出了美妙清脆的音符，而这音符振动着观众的耳膜，勾摄了他们的内心情感。画家对于不同的人物，根据他们不同的身份和年龄，刻画出他们各自不同的姿态、性格和表情，显示出作者不同凡响的画艺。此段出现人物最多，计有七男五女。

第二段是“集体观舞”，描绘了韩熙载亲自为舞伎击鼓，在这场面中有一个和尚拱手伸着手指，似乎是刚刚鼓完掌，眼神正在注视着韩熙载击鼓的动作而没有看舞伎，露出一一种尴尬的神态，完全符合这个特定人物的特定神情。

第三段是“中间休息”，描绘的是宴会进行中间的休息场面，韩熙载在侍女们的簇拥下躺在内室的卧榻上，一边洗手，一边和侍女们交谈着，也是整个画卷所表现的夜宴

情节的一个间歇。

图 3-1 顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部) 1

图 3-2 顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部) 2

第四段是“独自聆听”，描绘了女伎们吹奏管乐的情景，韩熙载换了便服盘膝坐在椅子上，正跟一个侍女说话。奏乐的女伎们排成一列，参差婀娜，各有不同的动态，统一之中显出变化，似乎画面中弥漫着清澈悦耳的音乐。

第五段是“曲终人散”，画面描绘宴会结束，宾客们有的离去、有的依依不舍地与女伎们谈心调笑的情状，结束了整个画面。完整的一幅画卷交织着热烈而冷清、缠绵又沉郁的氛围，在醉生梦死的及时行乐中，隐含着韩熙载对生活的失望，而这种心情，反过来又加强了对生活的执着和向往。

顾闳中，江南人，南唐后主时任翰林待诏。南唐著名人物肖像画家，与周文矩齐名。曾画过后主李煜的肖像。工画人物，用笔圆劲，间以方笔转折，设色浓丽，善于描摹神情意态。传世代表作为《韩熙载夜宴图》，见于画史著录的作品还有《明皇击梧桐图》《游山阴图》《雪村图》《荷钱幽浦》等。

《韩熙载夜宴图》采用了与《洛神赋图》一脉相承的传统表现连续故事的手法，随着情节的进展而分段，以屏风为间隔，主要人物韩熙载在每段中均出现。通过听乐、观舞、歇息、清吹、散宴等情节，叙事诗般地描述了夜宴的全部情景。画家在构图上匠心独具，每段由一个情节、一个地点、一个人物组合，每段相对独立，而又统一在一个严密的整体布局当中，繁简相约，虚实相生，富有节奏感，图中三个屏风绝不雷同的处理方法体现了画家巧妙的构思。人物的动作姿态变化丰富，每个角色都有动作的趋向，疏密向背有致，神态动静相宜，全图之势蓄于画卷之内，紧密而富有张力。第三段景物中画家并不刻意精心描绘夜色，而是巧妙地安置了一只烛台，红烛高照，点明了《韩熙载夜宴图》特定的时间，这种中国传统式的意象表现手法与方式共同构成了一种“有意味的形式”。

画家对人物的刻画尤为深入，以形写神，显示出高超的艺术水平。五代人物画中肖像画的技巧前所未有地发展，顾闳中就是一位著名的肖像画家。古代称肖像画为“写真”，

“真”就是指对象内在的精神本质,即“神”,具备了高超的写真技巧,对创作人物画来说自然是得心应手。通过对不同对象的形体姿态、目光手势的相应描绘,画中人物有的弹奏舞蹈、有的按拍欣赏,情态生动。而对主人公刻意描绘,曲尽神形。韩熙载形体高大轩昂,长髯,戴高巾,从倚栏倾听,到挥锤击鼓,直到曲终人散,各个不同的场合始终眉峰双锁,若有所思,沉郁寡欢,与夜宴歌舞戏乐的场面形成鲜明对比,表现了韩熙载复杂的内心世界,刻画了人物特殊的个性,十分传神,由此深化了作品的内涵。

无论是设色还是用笔,《韩熙载夜宴图》的表现技法都堪称精湛娴熟。古人善用矿物质颜料作画,历经岁月的磨砺依然璀璨夺目。《韩熙载夜宴图》多处采用了绯红、朱砂、石青、石绿等色,对比强烈,而整个画卷统一在墨色丰富的层次变化中,色墨相映,神采动人。古人作画,专尚用笔,在准确地把握了对象的形体特征以后,用笔除了勾画出对象的外在轮廓之外,同时还具有表达对象本质的要求。《韩熙载夜宴图》用笔挺拔劲秀,线条流转自如,铁线描与游丝描结合的圆笔长线中,时见方笔顿挫,颇有韵味。人物衣纹组合丰富有变化,须发的勾画“毛根出肉,力健有余”,画尽意在,塑造了富有生命活力的艺术形象。

作品欣赏

《清明上河图》

张择端,字正道,东武(今山东诸城)人。早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗时期供职翰林图画院。他专工中国画中以界笔、直尺画线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。自成一家,别具一格。张择端的画作,大都散佚,只有《清明上河图》完好地保存了下来。

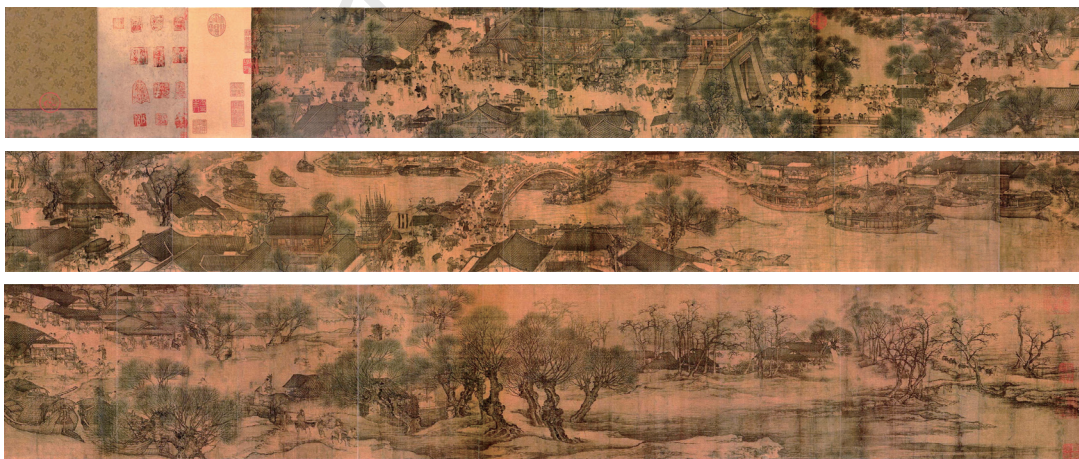

图 3-3 张择端《清明上河图》

《清明上河图》,宽 24.8 厘米、长 528.7 厘米,绢本,淡设色画;该画卷是北宋画家

张择端存世的仅见的一幅精品，属国宝级文物，现存于北京故宫博物院。它是中国绘画史上最著名的社会风俗画，以长卷形式，采用散点透视的构图法，描绘了北宋时期东京汴梁（今河南开封）汴河两岸清明时节的繁华景象和自然风光。

这幅市井风俗画卷是画家选取了汴梁城中的一个局部，细细加以描绘，犹如电影中的一个长镜头。从外城的菜园子，一直画到内城最为繁华的地段，让观者看得有滋有味。整幅作品可以分为“城郊春色”“汴河虹桥”“市区街景”三个部分。

“城郊春色”，描绘了北宋时期东京汴梁城郊外的农村景色，早春清明时节，茅屋、村落、树林、田陌在薄雾中隐约可见，小桥边的路上有人赶着毛驴商队迤迤而来，走向东京汴梁。萌芽的柳树林，展示着乡间的春色，给人呈现出一片春意盎然、生机勃勃的景象（图3-4）。

图3-4 张择端《清明上河图》(局部)1

“汴河虹桥”是整幅画作的中心部分，展现了汴河两岸繁荣昌盛的商业场景。虹桥边的汴河中，不同种类的船只往来穿梭，一派繁忙，有的泊靠岸边、有的正在行驶，汴河两岸茶坊、酒肆、客栈整齐排列，反映出宋时汴京经济的繁荣昌盛（图3-5）。

图3-5 张择端《清明上河图》(局部)2

“市区街景”，描绘了汴梁城内市区街道的繁华气象。这部分以东京汴梁高大宏伟的城楼为起点，两旁的店铺鳞次栉比，街道上行人车马，来来往往，三教九流、士农工商，摩肩接踵。画作还真实地还原了街边店铺的商业活动，许多店铺还挂着招牌，如“王员外家”药店、“孙羊店”羊肉铺等，充分展现出北宋后期城市商业的发达（图3-6）。

图3-6 张择端《清明上河图》(局部)3

《清明上河图》吸引人们观赏的艺术魅力，除了整幅画作气势宏大和高超的写实技

艺之外,还有就是极其出色的细节描绘。整幅作品计有人物 684 人,牲畜 96 头,房屋 122 间,树木 174 株,船 25 艘,车 15 辆,轿 8 顶。如此浩瀚的画卷,画面结构严谨,有条不紊,人物的各种活动,刻画得非常细致生动,前后呼应,一气呵成。“界画”画法,娴熟自然。人物大不足 3 厘米,小者如豆粒,仔细品察,个个形神毕备,毫纤俱现,极富情趣。随着画卷展开,人们的视线随着一条宽宽的河流进入了画面,这条河就是当时为汴梁提供漕运,供应城市生活必需品的汴河,河上舟来船往运输繁忙,沿河还有许多粮仓。靠岸的船只,搭着跳板,正在卸货。画家非常敏锐地注意到汴河上这一十分常见的景象,用写实的画笔,将这些场景真切、如实地描绘了下来。满载货物的船只吃水很深,水面几乎已经接近船帮,而已卸完货的船只,则吃水较浅,这一细节被画家捕捉到,很好地表现在画面上,使得内容丰富、生动,具有极强的真实感。

画面描绘最为热闹的地方,就是横跨汴河的那座木结构的拱形桥。画家围绕这座桥,充分施展了自己的绘画本领,将桥上桥下的场景和人物活动作了全景式的描绘。表现最为精彩的部分,是围绕桥下正要逆水而上的一条木船。这里是河面比较狭窄的一段河道,河水较为湍急,船上的船工怕有危险,都站在船甲板上、船篷上紧张地忙碌着、叫喊着。桥上甚至有些热心者不顾自己的安危,跨越到拱形桥的栏杆外,一手拉住栏杆探出身子,大声喊叫,挥舞另一只手,居高临下,就像现在的交通警察似的,指挥着船只顺利通过。画中的人物大小仅寸许,但是神态毕现,极为生动。看着画面,就好像身临其境一般,也会产生紧张的感觉。

在桥上,聚集着众多的小商贩,在争相招揽顾客,几乎将桥面的步行道都占满了。其中,画家安排了一个小小的细节:桥堍的左右两边各有一个摊位,两个摊主看到一位顾客走上桥来,便同时伸手招呼,请顾客到自己的摊位上来选购东西。而那位顾客则左顾右盼,身子朝右,头却向左望去,不知所从。如此精彩的生活细节,是每个人在购物时都碰到过的,商业竞争古已有之。观者看到这里,必定能发出会心的一笑(图 3-7)。

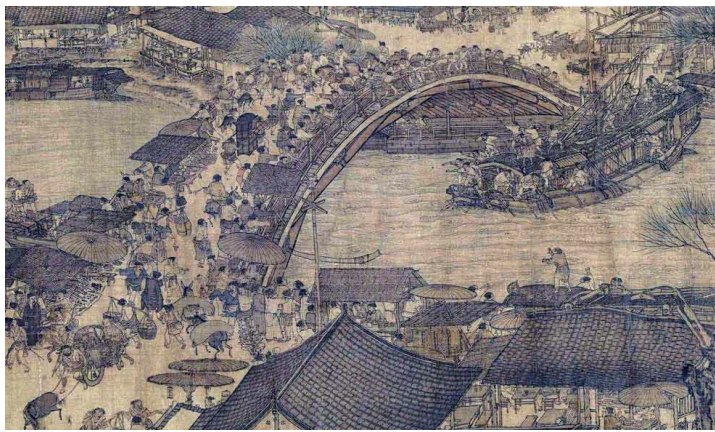

图 3-7 张择端《清明上河图》(局部)4

画家张择端在画卷的后半段，如实地画出了一段城墙和一座城门，这在一般绘画的构图上是很难处理的场面。试想一幅长长的横向画卷，画面突然拦腰被一道城墙截断，实在有悖贯气的原理，这在绘画创作中是很忌讳的，安排不当就会使画面出现割裂的弊端，造成败笔。但是张择端不愧是位丹青高手，他巧妙地在画面上安排了一支骆驼队。骆驼队的队尾还慢悠悠地在城门内行进，而队首的第一头骆驼已经在城门外门洞口露出了半个身子。这支小小的骆驼队一下子就把被城墙阻隔的空间贯穿了起来。画家的构思匠心独运，实在妙不可言（图3-8）。

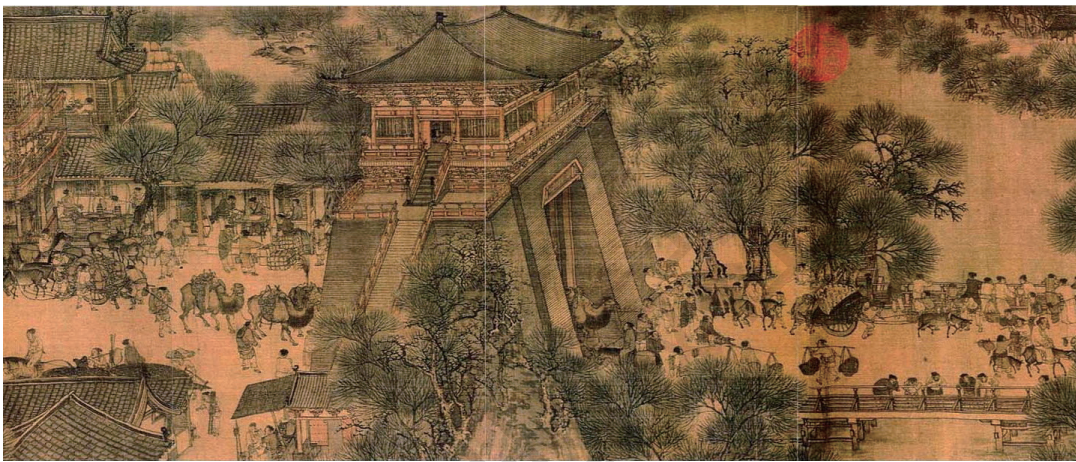

图3-8 张择端《清明上河图》(局部)5

通观整幅画作，让人完全可以想象出当时汴梁作为我国中原乃至世界的一个大都市，拥有发达的水陆交通，兴旺的商业贸易，从而使这幅作品远超出一般风俗画的社会意义，具有珍贵的历史文献价值。绘画的结尾处描绘了一所官宦人家的宅院，这里显得十分悠闲宁静，仅有两三人闲坐于垂柳之下，画卷至此戛然而止，留给人无尽的想象，颇有“绚丽至极后归于宁静”的意境，也和全画开篇的远郊农家部分的宁静安详，形成首尾呼应。

《清明上河图》有几个非常鲜明的艺术特色：第一是画作内容丰富。画家在表现手法上，以不断移动视点的办法，即“散点透视法”来摄取所需的景象。第二是结构严谨，繁而不乱，长而不冗，段落分明。第三是在技法上，大手笔与精细的手笔相结合，善于选择那些既具有形象性和富于诗情画意，又具有本质特征的事物、场面及情节加以表现。十分细致入微的生活观察，刻画每一位人物、道具。

拓展欣赏

●《步辇图》

图 3-9 阎立本《步辇图》

●《村医图》

图 3-10 李唐《村医图》(局部)

思考练习 >

一、本节课涉及的四幅画作，都是画家截取的某一个时间段发生的事或某一个大场景的一个代表性片段，均从不同侧面通过表情，或者人物动态甚至是景物的描绘反映当时的社会场景，这需要画家具备细致入微的观察力。请你仔细观察，具体说一说这表现了《清明上河图》哪一艺术特点。

二、后世的人们评价吴道子的绘画作品为“吴带当风”，与“吴带当风”齐名的“曹衣出水”也是后世对某一位画家的评价，请上网寻找该画家的相关资料，写一篇介绍。

第4课 中国山水花鸟画

学习导语

中国山水画，简称“山水”，是以山川自然景观为主要描写对象的中国画。形成于魏晋南北朝时期，但尚未从人物画中完全分离。隋唐时始独立，五代、北宋时趋于成熟，成为中国画的重要画科。凡以花卉、花鸟、鱼虫等为描绘对象的画，称为花鸟画。中国花鸟画，是中国传统的三大画科之一。花鸟画描绘的对象泛指各种动植物，包括花卉、蔬果、翎毛、草虫、禽兽等。本课选取了社会生活绘画的两个典型的作品《秋山问道图》和《写生珍禽图》供同学们学习和赏析，旨在帮助大家了解中国古代画家通过画笔对自然风光和花鸟鱼虫的描绘，如何抒发自己的文人心境。

赏析此类作品应从美术语言的角度，侧重观察和分析作品的线条、色彩、濡染技法 and 绘画细节，体会作者创作这些作品的出发点，分析画作表达了作者怎样的思想感情或画作反映了怎样的主题，同时还要欣赏体会画作带给人们怎样的美感。

作品欣赏

《秋山问道图》

《秋山问道图》，绢本，水墨，纵156.2厘米，横77.2厘米，现藏于台北故宫博物院。整幅画面描绘的是层层峰峦相叠，林木丛生的景象。“矾头”相聚，树丛中掩映一茅屋，其中一老者盘腿静坐，悠然自得。整幅作品给人以浓淡相间、枯润相生、笔墨秀润、气格清雅、意境幽深之感觉。

《秋山问道图》是一幅秋景山水画，主峰居中显示出五代宋初的典型构图法。图中山峰气势温和厚重，石少而土多。中部是山间谷地，密林之中露出茅屋数间，一条小路自柴门蜿蜒通往深谷。茅屋中一人依稀可见，他正坐于蒲团之上与后边侧身坐着的人侃侃而谈，那人大约就是问道者。画面下部画有曲折的坡岸，坡岸上树木丛生，郁郁葱葱，水边的蒲草正随着微风轻轻摇摆，一派秋高气爽之意。作者用淡墨长披麻皴，显出土石浑厚的质感。山头处用水墨烘染块

图4-1 《秋山问道图》

块卵石,以焦黑点苔,沉着利落,使整个大山更具有灵动之感。整个画面气势空灵,生机荡漾。

画上主峰居上,几出画外,梳状山峦重重相拥,越堆越高,结构清楚,层次分明。山峰石少土多,给人一种温和厚重之感,与北方画派石体坚硬、气势雄强的画风完全不同。画面中部,山间谷地,密林之中若隐若现有茅屋数间,林麓间小径萦绕,曲径相通。透过敞开的柴扉隐约地似可辨出茅屋中两老者相对论道,明净的山色渲染衬托出高士风采。画面下段,坡岸逶迤,树木婀娜多姿,水边蒲草,被微风吹得轻轻摇摆,秋高气爽之感顿现心中。整个画面给人一种幽深、润朗的感觉,表现出宁静、安详、平和的静态美感。

巨然,江宁(今南京)人。生卒不详,五代宋初画家。南唐亡,至开封为开元寺僧。善画山水,深得佳趣,知名于时。笔法师董源,早年着力刻画形象,用长披麻皴画山,山顶金画矾头,晚年逐渐趋于淡泊,追慕自然。与董源并称“董巨”,为江南山水画派重要一支。并与五代荆浩、关仝和董源并称五代至宋间四大山水画家。其作品有《夏景山居图》《夏日山林图》《秋江晚渡图》《溪山渔乐图》《云岩萧寺图》《秀峰图》《遥山渔浦图》等,还有《秋山问道图》《层崖丛树图》《万壑松风图》(现藏于上海博物馆)、《烟浮远岫图》(现藏于日本大阪市立美术馆)等传世。

《秋山问道图》在画法上,山用淡墨长披麻皴,画出土多石少的浑厚的质感。山头转折处重叠了块块卵石(即矾头),不加皴笔,只用水墨烘染,然后,以破笔焦墨点苔,点得非常沉着利落,使整个大山气势更加空灵。顺便说一下,山水画中点苔的作用,它可以表现远处丛树、杂叶;可以表现石上青苔;也可以用它来打破一下皴法的单调,使画面更有精神,增加一种形式美。在这幅画上点苔相当成功,而且显示出巨然皴、染、点技法非常成熟。另外山顶中夹着矾头,使皴笔密中“透气”,有以虚映实的效果。当然矾头如果用得太多,则会造成景碎,破坏山的整体效果。

作品欣赏

《写生珍禽图》

《写生珍禽图》,五代黄筌绘,绢本,设色,纵41.5厘米,横70.8厘米,现藏北京故宫博物院。此图画各类飞禽、昆虫、龟等20余种。形象准确生动,笔法工细,色调柔丽协调,可看出作者写生功力之深。正由于黄筌长期不懈地细致观察并坚持写生,经过不断的磨炼,才能获得如此成功,并成为一画派的开创者。

《写生珍禽图》为黄筌传世的重要作品。画家用细密的线条和浓丽的色彩描绘了大自然中的众多生灵,在尺幅不大的绢素上画了昆虫、鸟雀及龟类共24只,均以细劲的线条画出轮廓,然后赋以色彩。这些动物造型准确、严谨,特征鲜明。鸟雀或静立、或展翅、或滑翔,动作各异,生动活泼;昆虫有大有小,小的虽仅似豆粒,却刻画得十分

精细，须爪毕现，双翅呈透明状，鲜活如生；两只乌龟是以侧上方俯视的角度进行描绘，前后的透视关系准确精到，显示了作者娴熟的造型能力和精湛的笔墨技巧，令人赞叹不已。

《写生珍禽图》画面中 24 只小动物均匀分布，它们之间并无关联，亦无一个统一的主题。画幅的左下角有一行小字：“付子居宝习”，由此可知，这幅《写生珍禽图》只是作者为创作而收集的素材，是交给其子黄居宝临摹练习用的一幅稿本。仅从这幅稿本上即可了解黄筌的作品之精妙，可以想象到黄氏其他作品的巨大魅力。

图 4-2 《写生珍禽图》

拓展欣赏

● 《富春山居图》

图 4-3 《富春山居图》

● 《芙蓉锦鸡图》

图 4-4 《芙蓉锦鸡图》

思考练习 >

一、中国山水画中的意境幽深而高远，代表了中国人内敛含蓄的人生态度，请从互联网上选取一幅自己最喜欢的山水画，向大家介绍它所体现的作者的人生态度。

二、请同学们认真观察分析本课所欣赏的山水画作，认真观察画家所采用的皴法特点，尝试运用皴法临摹画作中的一棵树或者一座小山。

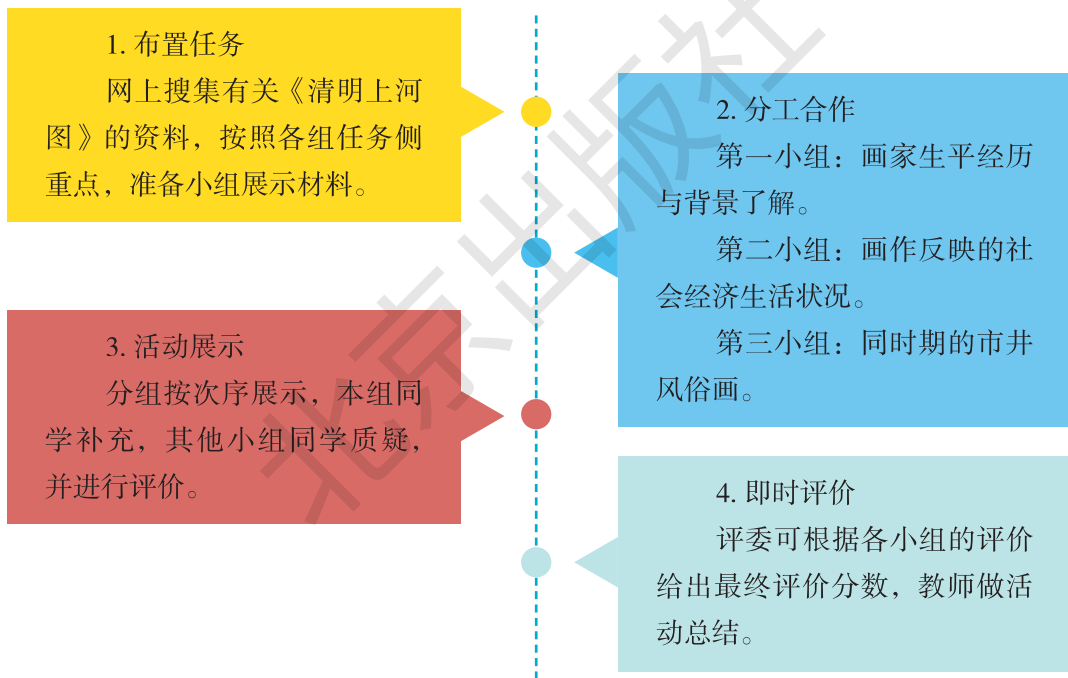
单元综合活动

《清明上河图》综合活动

目的与任务

1. 学习借鉴作者的艺术观点——既要学会欣赏画作，又要能够通过分析画作吸收传统文化，并将创新理念迁移至学习生活中来。
2. 运用多媒体搜集资料，按照任务要求准备展示内容，培养检索、处理、获取信息的终身学习能力。

活动步骤

活动指导

1. 指导学生结合文本学习相关绘画知识，要求学生运用相关知识分析作品特色，教师作适当点拨。
2. 理解《清明上河图》所反映的市井风俗画的主旨，活动不能偏离这一主题。
3. 活动前：教师要特别留意各小组的准备情况，随时指导，以确保活动的顺利进行。
活动中：教师要适当点评，及时鼓励，遵循市井风俗画反映当时社会百态这一方向，引导学生着重从画作中观察体会。