

项目二 中国美术名家及作品赏析

课次 4

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

1. 美术作品的分类

新课导入

魏晋南北朝时期画家介绍及作品赏析

二、教学过程（约 80 分钟）

我国在世界上是具有悠久历史和文化的文明古国，中华民族富有智慧，在漫长的历史长河中，创造了极其丰富而珍贵的优秀文化艺术遗产，中国古代美术就是其中灿烂的明珠。旧石器时代的原始美术，新石器时代的彩陶艺术、纹饰图样，夏、商、周奴隶社会的青铜器艺术，都是我国古代灿烂文化的标志。据史书记载，我国春秋时期已有了绘画艺术，那时大多用于装饰，或依附于工艺品和建筑物上。到了战国时期，已有了专门画工从事绘画创作。战国时期的三件帛图——《人物龙凤帛图》（见图 5-1）、《御龙图》、《曾侯乙墓出土的帛画》是我国现存最早的绢帛画作品。秦汉时代的绘画主要以壁画、画像石和画像砖闻名，如洛阳白马寺门前的壁画，是佛教寺院壁画的开端和萌芽。秦汉时期最有特点的还是雕塑艺术，秦始皇兵马俑就是这一时期的代表作。直至汉代纸张发明后，画家用毛笔在纸上绘画，才逐渐演变成现在的中国画。

就中国画史看，我国在魏、晋、南北朝时期，被外来思想与外来式样渗透以后，中国艺术本身获得了一种健全充实的进展力。史料记载第一个照亮时代的大师是顾恺之，在他之前则显得模糊不清。隋唐时期社会经济、文化高度繁荣，绘画也随之呈现出全面繁荣的局面：山水画、花鸟画已发展成熟，宗教画达到了顶峰，并出现了世俗化倾向。人物画以表现贵族生活为主，并出现了具有时代特征的人物造型。五代两宋又进一步成熟和更加繁荣，人物画已转入描绘世俗生活，宗教画渐趋衰退，山水画、花鸟画跃居画坛主流。而文人画的出现及其在后世的发展，极大地丰富了中国画的创作观念和表现方法。元、明、清三代水墨山水和写意花鸟得到突出发展，文人画成为中国画的主流。中

国绘画艺术在历史的长河中，就是这样沿传相续，嬗变演进，形成了它的传统。这种传统风格和民族的审美需求，又在时代的前进中不断地得到充实、突破和创新，并又孕育和造就着新的风格的出现，成为华夏艺苑中的瑰宝，也是世界美术花园中一朵光彩夺目的奇葩。限于篇幅，本章将介绍中国绘画史上最具影响力的部分古代画家和作品。

我国的三国两晋南北朝时期（220—589），社会由稳定统一到分裂的急剧变化，域外佛教文化的输入与本土文化所产生的撞击及融合，使这一时期的绘画题材以佛像画和道教画成为主流。描绘本土历史人物、取材文学作品也占一定比例，山水画、花鸟画也在此时期开始萌芽。自魏晋南北朝时期起，我国才出现了有历史记载的中国古代画家。史料最早记载的画家有：善绘神仙、佛像和人物故事的东吴的曹不兴，西晋卫协；著有我国最古的绘画论著《古画品录》、提出中国绘画上的“六法”的南齐前后时期画家、绘画理论家谢赫；还有被称为“六朝三大家”的东晋顾恺之、据传正式以书法入画的创始人陆探微和南朝梁代张僧繇等著名画家。

1. 顾恺之 顾恺之（约 346—407），晋陵无锡（今江苏省）人。东晋最著名的画家，擅长人物、佛像、山水和禽兽等，也是我国历史上早期的著名绘画理论家。顾恺之最善于图画人物。他的人物画最重视点睛，自谓“传神写照，正在阿堵中”（“阿堵”即“这个”，指眼珠）。兴宁二年（364），高僧慧力在建康（今南京）城南修建瓦棺寺，顾恺之绘《维摩诘像》壁画，光彩耀目，轰动一时。顾恺之的人物画除释道佛像、宗教壁画外，大量的古代仕女、名流画像。作画力求以形写神、神形兼备。后人评论其画：意存笔先，画尽意在，笔迹周密，紧劲连绵；其笔法如春蚕吐丝，轻盈流畅，遒劲爽利，称为“铁线描”。而“像人之美，张得其肉，陆得其骨，顾得其神，神妙无方，以顾为最”。与陆探微合称“顾陆”，称为“密体”画派，以区别于南朝梁张僧繇、唐吴道子的“疏体”画派。顾恺之在画论上的成就，真是精深宏远，无所不包，无微不至。自然他的画论的成就，是由于他绘画上的造诣而来。也由于他学问的渊博、文艺的深至，相互辅助而完成的。可以说自晋迄今的诸大画家未能跳出他的范围一步。顾恺之的主要作品有《秋江晴嶂图》《庐山会图》《雪霁望五老峰图》等名作，其中《雪霁望五老峰图》被推崇为山水画开创之作。另外还有《虎豹杂鸢图》《凫雁水鸟图》《虎啸图》《狮子图》《水鸟屏风》等。顾恺之约在东晋义熙二年逝世，终年约 61 岁。传世作品有文献可考的 60 余件。现存《女史箴图》、《洛神赋图》（见图 5-2）、《列女仁智图》均为唐宋人摹本。《女史箴图》于清光绪二十六年（1900）被八国联军掠走，收藏于英

国伦敦不列颠博物馆。

顾恺之《洛神赋图》

2. 陆探微^[SEP]陆探微，生卒年不详，吴（今江苏苏州一带）人。南朝宋明帝时宫廷画家。在中国画史上，据传他是正式以书法入画的创始人。他把东汉张芝的草书体运用到绘画上，可惜今已难再见到他的画迹。唐张彦远在《历代名画记》中载有他的画达 70 余件，题材十分广泛，从圣贤图绘、佛像人物至飞禽走兽，无一不精。与东晋顾恺之并称“顾陆”，他是江南苏州一带最早的杰出画家之一。^[SEP]我们对陆探微绘画风格的了解可以说全部是凭借后人的著述。陆探微没有一幅绘画直迹留存至今，但由于陆氏画风在随后的几十年中备受推崇（不仅在南朝，而且直接影响到^[SEP]北朝各种各样的人物造像活动），因此，从现存的那个时代的相关艺术作品中，也可窥见其画风之端倪。^[SEP]现存作品中，与陆探微关系最大的要算在江苏南京及丹阳地区发现的墓葬镶嵌砖画《竹林七贤与荣启期图》，共四幅，风格类似，系据同一母本制作。据专家考证。这些墓室墓主均为南齐人。南京西善桥大墓墓主为南齐显贵；丹阳胡桥鹤仙塍陵墓墓主为齐景帝萧道生；丹阳胡桥吴家村的陵墓基主可能是齐宣帝萧承或齐高帝萧道成，丹阳建山金家村陵墓主可能是齐东昏侯萧宝卷或齐和帝萧宝融。画中八人均取坐姿，气质神情各不相同，但都具备形象清瘦、削肩细腰、宽衣博带的外形特征，且行笔流利，线条绵密紧劲，与陆氏画风十分相似。^[SEP]

3. 张僧繇^[SEP]张僧繇生卒年不详。吴中（今苏州）人，一说吴兴（今浙江湖州）人。南朝萧梁时期的画家，张僧繇是对隋唐影响最大的画家。他是专绘寺院佛像的高手，被后世奉为楷模，称其为“张家样”，是古代寺庙中影响最大的样式之一。张僧繇所画佛像“面短而艳”的“张家样”式，是与其他人物画大家进行区分的明显标志。在此以前张怀瓘就认为：“张得其肉，陆得其骨，顾得其神。”“得其肉”即指僧繇之画，人物形体丰腴美艳，这种形象的出现与整个社会的审美风尚转变密切相关。“张家样”对后世影响很大，

梁以后，张的风格成为 200 多年间的主流画风。据《历代名画记》卷二《论师资传授南北时代》记载，隋唐很多著名画家都追随张僧繇；被称为百代画圣的吴道子，也一直被公认为师自张僧繇。[P]

以张僧繇为代表的“面短而艳”人物造像风格，在齐梁间逐渐取代以顾、陆为代表的“秀骨清像”风格，到南朝后期已盛行于大江南北。顾、陆及以前的中国人物画表现都是通过线条来完成，线条的完美是画面成功的唯一保障，这种状况到张僧繇时逐渐发生了变化，线条是画面完成的重要因素，但并不起决定作用。画家已不满足于仅通过“连续不断”的周密线条所达到的“精利润媚”效果，而是要创造性地采用新的方法。张僧繇引书法用笔中的“点、曳、斫、拂”等方法入画，这大大丰富了中国画的技法，同时也给画面带来了新的形式。“张、吴（道子）之妙，笔才一二，象已应焉。离披点画，时见缺落，此虽笔不周而意周也。”为与顾、陆紧劲绵密的一笔画相区分，张僧繇的这种画法被称作“疏体”。从此，一种新的双向论画规范建立了，它是对以前绘画原则的丰富与拓展：“若知画有疏密二体，方可议乎画”。这种新原则、新规范的确立，张僧繇功不可没。[P]张僧繇对绘画的另一大贡献是吸收天竺（今印度）佛画中的“凹凸花”技法，首创形象的立体感。所谓凹凸画法，就是现在所说的明暗法、透视法，这在中国本土绘画中是没有的，这种方法对于形体的空间塑造有很大帮助，能使画面具有立体感，得到逼真的效果。[P]张僧繇的绘画真迹，目前已无从探知。唐代梁令瓚临摹他的《五星二十八宿神形图卷》还流传在世（现在日本）。不过从画面上看，张僧繇的画貌并不明显，张氏绘画的很多精妙技艺，像点、电、斫、拂、简笔、凹凸法都无从辨识，或许是因为临摹者未能得其真迹拓写所致。只是画神人之体态、面目、衣饰倒还有张僧繇“诡状殊形”“奇形异貌、殊方异

张僧繇《五星二十八宿神形图卷》

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

1. 顾恺之介绍及作品赏析
2. 陆探微介绍及作品赏析
3. 张僧繇介绍及作品赏析

作业布置要求学生利用课余时间复习本次课堂所学的重点知识，做好下次课堂内容的预习，并在作业本上完成以下题目：

1. 张僧繇作品赏析

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备 4 周
板书内容。

※复习巩固

※新课导入 —————> 项目二 中国美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 顾恺之
2. 陆探微
3. 张僧繇

五、教后反思

教学过程续页

项目二 中国美术名家及作品赏析

课次 5

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

魏晋南北朝时期美术名家及作品介绍

新课导入

隋唐五代时期画家介绍及作品赏析

一、教学过程（约 80 分钟）

隋唐五代时期（581-960）是中国古代绘画全面发展的时期。由于隋唐两代的相继全国大统一，特别是唐代贞观至开元的 100 多年间，政治昌盛，国力强大，版图扩大，经济繁荣，国内各民族关系融洽，中国文化交流也相当活跃，促进了封建文化步入鼎盛，是中国绘画史上最具有划时代意义的历史阶段。

当时涌现大批著名的画家，见于史册者就达 200 余人，为前所未有的。画家在不断吸收近域与外来影响的基础上，艺术表现技巧更加丰富，创作题材也空前广泛。人物画愈发注意反映现实生活和刻画人物的精神气质；山水画分出青绿和水墨两大体系，并产生南北不同的地域性风格；花鸟画创立工笔设色和水墨淡彩、没骨等多种表现方法；宗教画也显得更为绚丽多彩。五代时期出现的宫廷画院还产生许多以家族为单位的创作群体，受王室优待。艺术得到充分的发挥。可以说。隋唐五代时期的绘画成就。超过了以前各代。气势豪迈，影响波及当时的东方各国，成为中国绘画史上的一个高峰。

隋代的著名画家有展子虔、董伯仁、杨契丹、郑法士等人。

唐代著名画家更多，初唐的阎立德、阎立本兄弟善画人物。阎立本的《历代帝王图》《太宗步辇图》流传至今。其画布局匀称，笔力刚健，简练传神。盛唐时的吴道子（又名道玄）有“画圣”之称。他兼善画人物、山水，尤其擅长佛道画。其画中人物的衣带似会随风飘动，因而有“吴带当风”之说。盛唐、中唐之际的张萱、周昉都以擅

长画仕女而闻名。张宣的《捣练图》和《国夫人游春图》。现存宋人摹本。周防的《簪花仕女图》也^[1]存后人摹本。同时由于唐诗的成就和影响，绘画重情趣求意境，文人士大夫追求的抒情性空前突出，是文人画兴起的开端。诗人王维就是擅长画水墨山水画的画家，苏东坡称其“画中有诗”。^[2]

五代时期，绘画艺术进入新的发展阶段。西蜀、南唐开始设立画院，征召大批著名画家供职。五代的山水画不但改变了晋唐时期空勾无皴的初级程式，并且有了皴染完备的山水派系。五代时期的著名山水画家有擅长画北国风光的荆浩、关仝，擅长画江南景色的董源、巨然；著名花鸟画家有黄筌、徐熙；著名人物画家有周文矩、顾闳中。顾闳中的《韩熙载夜宴图》为传世名作。

1. 吴道子 吴道子（约 685—758），河南阳翟（今河南禹县）人。吴道子是古代画家中最享盛名的一个，1000 年来他被奉为“画圣”，被奉为民间画工的“祖师”。吴道子一生的主要时期是在开元、天宝年间（713—755）。吴道子年幼时丧失父母，生活贫寒，曾去洛阳追随当时擅长纵放的草书的著名书法家张加、贺知章学书法。吴道子学书法没有显著的成绩，乃改而学画，未及 20 岁就显露出了天才。他绘画的名声后来为唐玄宗李隆基所知，被召入宫廷中，授以“内教博士”的官职，并为之改名“道玄”，同时禁止他私自作画。^[3]吴道子的出现，是中国人物画史上的光辉一页。他吸收了民间和外来画风，确立了新的民族风格，即世人所称的“吴家样”。“诗圣”杜甫称他为“画圣”。宋代苏东坡说：“诗至村子美，文至韩退之（愈），书至颜鲁公（真卿），画至吴道子，而古今之变，天下之事^[4]毕矣。”也尊吴道子为“百代画圣”。吴道子的作品数量较多，据说一生曾在长安、洛阳寺观作佛道宗教壁画 300 余间，画中神怪人物千奇百怪，没有一处雷同的痕迹；落笔或自臂起或从足先，都能不失尺度；写佛像圆光、屋宇柱梁或弯弓挺刃，不用圆规矩尺，一笔挥就。他在长安兴善寺当众表演作画，长安市民，扶老携幼，蜂拥围观，当看到吴氏“立笔挥扫，势若旋风”，一挥而就时，无不惊叹，发出欢呼。^[5]

吴道子用焦墨勾线，略加淡彩于墨痕中，意态丛生，又称“吴装”。他的作品在北宋初年已经比较罕见，北宋末年，《宣和画谱》一书著录皇家的收藏品中有他画的佛、菩萨、天王像以及道教的神像 92 幅。但是现在可知他生前所作宗教绘画不只是仙佛像，还有很多大幅构图，其中有发挥了高度的想象力的各种变相，他的笔下出现的各种仙佛形象，据说也是千变万化，进行了多种多样的创造的。^[6]

吴道子的绘画是由张僧繇发展而来，但在多样地、富有变化地反映了现实生活这一方面则超过了张僧繇；“至其变态纵横与造化相上下，则僧繇不能及也。”吴道子的画风为唐代和宋元以来许多画家所效法，对后世影响极大。[1]

产生吴道子的时代正是封建社会的盛期，唐太宗、武则天以来唐代社会日益向上发展，是一个充满信心、希望与热情的时代，也是一个深深地蕴藏着矛盾和冲突的时代。佛教及佛教艺术在这时候已完全中国化，得到广泛发展并与人民群众有密切的联系。同时，绘画及雕塑艺术本身也已发展到成熟的阶段，无论写实技法还是吸取生活形象等方面都已达到相当高的水平。由此可见，盛唐时代是具备了出现伟大的艺术家的条件。

艺术方面

吴道子《八十七神仙卷》

《八十七神仙卷》是一幅佚名的中国古代白描人物长卷，但据传是吴道子的冠世巨作。画上有 87 个神仙从天而降，列队行进，姿态丰盈而优美。深褐色绢面上用遒劲而富有韵律的、明快而有生命力的线条描绘了 87 位列队行进的神仙。那优美的造型 生动的体态，将天王、神将那种“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，那冉冉欲动的白云、飘飘欲飞的仙子使整幅作品具有“天衣飞扬，满壁风动”的艺术感染力。潘天寿曾评论此画：“全以人物的衣袖飘带、衣纹皱褶、旌旗流苏等的墨线，交错回旋达成一种和谐的意趣与行走的动，使人感到各种乐器都在发出一种和谐音乐。在空中悠扬般。”全幅作品没有着任何颜色，却有着强烈的渲染效果。场面之宏大、人物比例结构之精确、神情之华妙、构图之宏伟壮丽、线条之圆润劲健，均代表了我国唐代人物画白描技法的杰出成就。该画现保存在徐悲鸿纪念馆，并为镇馆之宝。[2]《八十七神仙卷》的艺术魅力堪与宋代张择端的《清明上河图》比肩，历千年之久依然光彩照人。[3]趣闻轶事《八十七神仙卷》画面尽管没有任何款识。但徐

悲鸿见到这幅画时。^[P]_{SEP}一眼就看出这是一幅出于唐代名家之手的艺术绝品。徐悲鸿早年曾将《八十七神仙卷》与北宋武宗元的《朝元仙仗图》进行仔细比较，发现它们的构图几乎完全相同。连人物数量都相同，但后者在人物造型和笔力等方面不及前者。徐悲鸿经研究认为，《朝元仙仗图》是一摹本，而《八十七神仙卷》很可能出自唐代画圣吴道子之手。其好友张大千也赞同这个看法，并进一步推断《八十七神仙卷》系吴道子“粉本”（即壁画稿本）。此说虽非定论，然而合情合理，因为武宗元宗法吴道子，许多画史研究者均从《朝元仙仗图》中间接了解吴道子的画风画技。徐悲鸿在《八十七神仙卷》跋文中写道，此卷之艺术价值“足可颉颃欧洲最高贵名作”，可与希腊班尔堆依神庙雕刻这一世界美术史上第一流作品相提并论。最终是徐悲鸿将其定名为《八十七神仙卷》的。由于吴道子真迹难觅，徐悲鸿生前对《八十七神仙卷》极为珍视，特在画卷加盖一方“悲鸿生命”朱印。

2. 阎立本^[P]_{SEP}阎立本（601—673），唐代画家，唐代雍州万年人，隋代画家阎毗之子，阎立德之弟。唐太宗时曾任刑部侍郎，显庆初年，代其兄做过工部尚书，总章元年任右丞相。阎立本擅长书画，最精形似。

^[P]_{SEP}阎立本在艺术上继承了南北朝的优秀传统，并加以吸收和发展。阎立本具有多方面的才能。作画所取题材相当广泛，如宗教人物、车马、山水，尤其擅长画人物肖像，尤以道释人物画著称。所画宫女，曲眉丰颊。神采如生。用墨而有骨。设色奇特而有法。描法富于变化，有粗有细，有松有紧，用笔也较顾恺之细密精致，富有表现力。

^[P]_{SEP}

从传为他的作品所显示的刚劲的铁线描，较之前朝更具有丰富的表现力，设色古雅沉着而有变化，人物的精神状态有着细致的刻画，他超过了南北朝和隋朝的水平，因而被誉为“丹青神化”而为“天下取则”，在绘画史上具有重要地位。

阎立本曾在长安慈恩寺两廊画壁，颇受称誉，《宣和画谱》所载宋代内府收藏阎氏作品，道释题材占半数以上。他又工写真，不少肖像画是为了表彰功臣勋业而创作的。武德九年（626）所绘《秦府十八学士图》系表现秦王李世民属下的房玄龄，杜如晦等 18 位文人，对身材、相貌、服饰、年龄及神情等特征都有生动而具体的刻画。贞观十七年（643）又奉诏画长孙无忌、李孝恭、魏徵、房玄龄、杜如晦等 24 功臣像于凌烟阁，成为继汉代麒麟阁、去台画功臣像之后的又一次大型政治性肖像画创作活动。阎立本的代表作有《历代帝王图》和《步辇图》。《步辇图》（绢本，设色，纵 38.5cm，

横 129.6cm，现藏于故宫博物院）是现存阎立本的重要作品。系反映贞观十四年吐蕃王松赞干布仰慕唐王朝典章制度，派禄东赞到长安通聘，要求通过与唐公主和亲而永结和好，受到唐太宗赞许的重要事件。作品描绘了唐太宗接见禄东赞的场面：一侧画太宗坐步辇上，前后由众宫女抬护拥随，另一侧画禄东赞在典礼官导引下谒见。作品成功地刻画了太宗的睿智与喜悦和禄东赞对太宗的敬仰之情，对不同地位、民族、身份的人物都表现得真实得体。全图不背量。手法简活。生动地记录了历中上汉藏两族友好关系的成举。具有高度的历史价值和艺术价值。

【名作欣赏】《历代帝王图》全图共描绘了 13 位帝王形象。每位帝王旁均有榜书。有的还记叙其在位年代及对佛道的态度。画家既注意刻画作为封建统治者的共同特性和气质仪容。又根据每个帝王的政治作为、不同的环境命运，成功地塑造了个性突出的典型历史人物形象，体现了画家对这些帝王的评价。全卷用线为铁线描，衣纹、胡须等匀细而挺拔，用色浓重、晕染显著，为古画造诣的上乘之作，足可作为初唐绘画的样本。《历代帝王图》在绘画史上有着重要地位。

阎立本《八十七神仙卷》

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

1. 隋唐五代时期名家名作介绍

作业布置要求学生利用课余时间复习本次课堂所学的重点知识，做好下次课堂内容的预习，并在作业本上完成以下题目：

阎立本作品赏析

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备 4 周

板书内容。

※复习巩固

※新课导入 ———→ 项目二 中国美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 吴道子

2. 阎立本

五、教后反思

运城职业技术大学大学人文教研室

教学过程续页

项目二 中国美术名家及作品赏析

课次 6

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

隋唐五代时期画家介绍及作品赏析

新课导入

宋元明清时期画家介绍及作品介绍

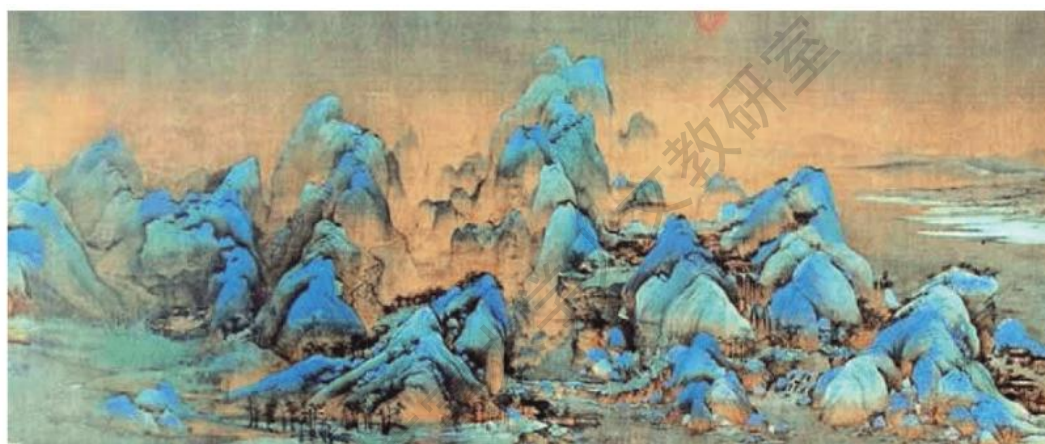
二、教学过程（约 80 分钟）

公元 960—1127 年间的两宋时期，文化艺术走向新的繁荣，绘画也迈上了一个新的台阶。宋朝初年开始建立的“翰林图画院”，重要的绘画活动都是围绕着画院进行的，对于宋代绘画发展有一定的推动作用。两宋 300 余年的南北文化发展，调动了文人士大夫、宫廷画家、民间艺匠以及僧道共同来表现他们对生活的细心观察，创作出了这个时期辉煌的视觉艺术成就。北宋初年有名的人物画家，主要都是道教壁画家和画院画家。他们的作品大多是壁画，故保留到现在的较少。北宋画坛上，突出的成就是山水画的创作，李成和范宽为其代表。花鸟画在北宋时期的宫廷绘画中占有主要地位。北宋人物画的主要成就表现在宗教绘画、人物肖像、人物故事、风俗画的创作上，李公麟、武宗元、张择端都是人物画家中的卓越代表。^[1]南宋以后蓬勃发展的江南经济促进了绘画艺术的繁荣。“南宋四家”的崛起，成为当时画坛的主流。“南宋四家”是南宋院体山水画家李唐、刘松年、马远、夏圭的合称，也有“李刘马夏”之称。四家画属豪纵简略一路画风。南宋著名的人物画家有李唐、萧照、苏汉臣等。他们的人物画创作，很多都与当时的政治斗争形势有关，多选择历史故事及现实题材。擅长简笔人物画的梁楷的出现，则为中国人物画的创作开辟了一条新的道路。元代绘画在继承了唐、五代、宋绘画传统的基础上进一步发展，标志就是“文人画”的盛行，绘画的文学性和对于笔墨的强调超过了以前的所有朝代，书法趣味被进一步引申到绘画的表现和鉴赏之中，诗、书、画进一步结合起来，体现了中国画的又一次创造性的发展。元代虽然时间不长，但是在绘画上却是名家

辈出，成就可观。其最重要的画家有赵孟頫和“元四家”等。“元四家”是元代山水画的四位代表画家的合称。主要有两种说法：一是指赵孟頫、吴镇、黄公望和王蒙四人，见明代王世贞《艺苑卮言·附录》；二是指黄公望、王蒙、倪瓒和吴镇四人，见明代董其昌《容台别集·画旨》；其中第二种说法流行较广。[P]

1. 王希孟

王希孟，生卒不详，北宋著名画家，河北武原（今河南原阳）人，是北宋政和年间宋徽宗赵佶宫廷画院学生，后召入禁中文书库，曾侍奉定徽宗左右，经赵佶亲授指点笔墨技法，艺精进，画遂超越矩度，擅画山水。政和三年（1113）18岁的他画成现在传世的唯一作品《千里江山图》，不久便英年早逝。[P]

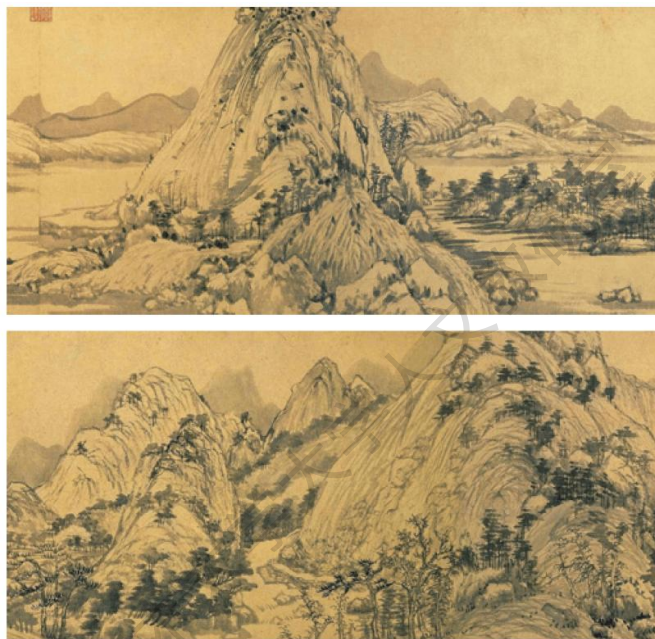
王希孟《千里江山图》

【名作欣赏】《千里江山图》[P]《千里江山图》，绢本设色，纵 51.5 厘米，横 1191.5 厘米。历代流传有绪，现藏在北京故宫博物院。它用一幅整绢画成。画卷表现了绵亘山势，幽岩深谷，高峰平坡，流溪飞泉，水村野市，渔船游艇，桥梁水车，茅蓬楼阁，以及捕鱼、游赏、行旅、呼渡等人物的活动。这件作品全面继承了隋唐以来青绿山水的表现手法，突出石青石绿的厚重、苍翠效果，使画面爽朗富丽。水、天、树、石间，用掺粉加赭的色泽渲染。用勾勒画轮廓，也间以没骨法画树干。用皴点画山坡，丰富了青绿山水的表现力。人物细小如豆，衣饰各异，衣不勾褶，动态活泼，栩栩如生。时人赞其画：“一点一画均无败笔，远山近水，山村野市，渔艇客舟，桥梁水车，乃至飞鸟翔空，细若小点，无不出以精心，运以细毫。”全画构图周密，用笔精细，色彩鲜艳，表现了辽阔无垠、锦绣壮丽的河山，充满了作者对美好生活境界的向往。画上无作者款印，清初梁清标依宋人蔡京题跋而签题王希孟之作。[P]

2. 黄公望

黄公望（1269—1354），江苏常熟人。元代著名画家，擅长水墨和浅绛两种山水，

善用湿笔披麻皴，多描写江南自然景物。他学画生涯起步较晚。然由于生活坎坷，寒暖自知，所绘山水，必亲临体察。其笔法初学五代宋初董源、巨然一派，后得到舅舅赵孟頫的熏陶和传授。50岁后隐居杭州，专心于山水画创作。他的山水“峰峦浑厚，草木华滋”，融合宋代斧皴大家之所长，面目形成了自具“气清质实。骨苍神旺”的艺术风格。此外。画作之[图]余，留有著述，如《写山水诀》《论画山水》等，皆为后世典范之学。黄公望与同时代的王蒙、倪瓒、吴镇交往密切，诗画互赠，切磋探讨，常以合作山水画为乐。他们不但都创造了自己的独特绘画风格，并致力于意境章法及诗文与绘画的有机结合，共同[图]得“元季四大家”的殊荣。而黄公望尤[图]响，被推为“元四家之首”。[图]

黄公望《富春山居图》

【名作欣赏】《富春山居图》，黄公望与浙江富阳有着不解之缘。他遍游名山大川，却独钟情于富春山水，晚年结庐定居富春江畔的曾箕泉（今富阳市东郊黄公望森林公园内），在这里度过了他人生最辉煌的时期，留下了大批杰作。《富春居图》是黄公望 79 岁高龄时开始创作的。至今，我们已无法确知原卷的长度，但知前《剩山图》纵 31.8 厘米，横 51.4 厘米；后《富春山居图》纵 33 厘米，横 636.9 厘米。这是他生活在富阳，又以富春江为题材推出的力作。他将富春江两岸数百里精粹收聚于笔下。画家中锋、侧锋兼施，尖笔、秃笔并用，长短干笔皴擦，湿笔披麻，浑然一体，确为山水画中的巨作。为了画好这幅画，他终日不辞辛劳奔波于富春江两岸，观察烟云变幻之奇，领略江钓滩之胜，并身带纸笔。遇到好景，随时写生。[图]

富春江边的许多山村都留下他的足迹。深入的观察、真切的体验、丰富的素材，使《富春山居图》的创作有了扎实的生活基础。加上他晚年那炉火纯青的笔墨技法。因此落笔从荣，既形象地再现了富春山水的秀丽外貌，又把其本质美的特征挥洒得淋漓尽致，画的品格极高。这件宏幅巨制直到他谢世前不久才告完成，前后倾注了大约 7 年的心血，这是画家与富春山水情景交融的结晶。

【逸闻趣事】《富春山居图》全图用墨淡雅，山和水的布置疏密得当，墨色浓淡干湿并用，极富于变化，被称为“中国十大传世名画”之一。明朝末年传到收藏家吴洪裕手中，吴洪裕极为喜爱此画，甚至在临死前下令将此画焚烧殉葬，吴洪裕的侄子从火中抢救出。这一焚，本由 8 张画纸连成，全长 848 厘米的作品。变成一长一短两段。前段较短。因画中正好有一山一水一丘一壑之景，定名为《剩山图》，流落民间；后段画幅较长，现通称为《无用师卷》，后被清廷收藏。

然而，逃过死别，《富春山居图》再陷生离。为避日军战火浩劫，《无用师卷》被列入当年故宫文物南迁名录，后辗转至中国台湾，藏于台北故宫博物院。而《剩山图》也在几经流沛后，于 1956 年入驻浙江省博物馆，成为镇馆之宝。从此，杭州、台北，600 岁佳作隔海相望。2006 年，浙江省博物馆开始多方沟通联系，希望促成双画合璧。目前，《剩山图》和《无用师卷》均是各自独立画轴。其中《剩山图》在明朝时期曾经进行过重新装裱，边缘火烧痕迹被剪裁掉了，所以略窄；《无用师卷》的画作部分则已经被题跋、著录等后世添加包围在卷轴中部。据说，《富春山居图·剩山图》自 1956 年到浙江省博物馆以来的 55 年间，原作只展出两次。多年来台湾同胞渴望看到合璧的《富春山居图》。大陆同胞更是翘首以待。两岸同胞都是中华文化的传承人，都愿共享中华民族的文化瑰宝。2011 年 6 月 1 日，面世 660 年，遭火殉 360 年，分隔两岸 60 余年，命运多劫的《富春山居图》终于在两岸文化人锲而不舍的努力之下，运用智慧得以在台北故宫合璧展出，圆了中华民族几代人的梦想和追求。

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

宋元明清时期画家介绍及作品介绍

作业布置要求学生利用课余时间复习本次课堂所学的重点知识，做好下次课堂内容的预习，并在作业本上完成以下题目：

黄公望作品赏析

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备 4 周
板书内容。

※复习巩固

※新课导入 —————> 项目二：中国美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 王希孟

2. 黄公望

五、教后反思

运城职业技术大学大学人文教研室

教学过程续页

项目二 中国美术名家及作品赏析

课次 7

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

宋元明清时期画家介绍及作品介绍

新课导入

中国近代画家介绍及作品赏析

二、教学过程（约 80 分钟）

1. 张大千（1899—1983），是具有世界影响的中国画大师，四川内江人，20 多岁曾赴日本留学，学过染织。张大千于 1940 年赴敦煌莫高窟临摹历代壁画，前后共计 2 年零 7 个月，共临摹 276 幅，并为莫高窟重新编号。1943 年，张大千出版《大风堂临摹敦煌壁画》敦煌之行，轰动了文化界。1948 年张大千迁居香港，后又旅居印度、法国、巴西等国。1953 年，张大千再移居巴西，在圣保罗购地 150 亩，建中国式庄园——八德园，留居 17 年。1956 年，张大千首次欧洲之行，赴法国与毕加索会见。1957 年，张大千以写意画《秋海棠》被纽约国际艺术学会选为世界大画家，并荣获金奖。此后，又相继在法国、比利时、希腊、西班牙、瑞士、新加坡、泰国、德国、英国、巴西、美国及中国香港等地举办画展。1969 年，张大千迁居美国旧金山。居美 10 年，是张大千创作的鼎盛期。1972 年，张大千在旧金山举办四十年回顾展。1973 年，张大千捐赠作品 108 幅给台北历史博物馆。^[1]1974 年，张大千获美国加州太平洋大学名誉人文博士学位。张大千以善画荷花著称，素有“古今画荷的登峰造极”之誉，在华盛顿、纽约、中国台北等城市的博物馆举行的张大千画展中都是重点展品。张大千早年即画荷花，画法多以明代画家徐渭画法为多，中年时以半工半写者为多，到了晚年最擅长的泼彩半抽象手法来画荷花。张大千曾有一幅《荷花图》经何香凝女士之手赠给毛泽东主席，表示出他对毛泽东的倾慕和敬意，现藏北京中南海的毛泽东故居，发表在人民美术出版社出版的《毛泽东故居藏书画家赠品集》中。毛泽东甚是喜爱，

悬挂于他的办公室中。张大千的杰出成就是泼彩山水，那是他在 65 岁以后的事业。张大千的画风，先后曾经数度改变，晚年时历经探索，在 57 岁时自创泼彩画法，这是在继承唐代王洽的泼墨画法的基础上，糅入西欧绘画的色光关系，而发展出来的一种山水画笔墨技法。系统特色，创造出一种半抽象墨

P
SEP

【趣闻轶事】 1936 年 1 月，时任中央大学艺术系主任的徐悲鸿和中央大学校长罗家伦，几次前往网师园力请张大千去中央大学教国画。张大千难以推托，便提出三个条件：一是要坐着讲课，不能站着，站着那种演讲方式他不习惯，他从来不会当众演讲的；二是要给他准备一间画室，里面摆张大画桌，放一张睡椅，画累了他可以躺下睡觉；三是让同学们到这个画室上课，他可以边画边讲。徐悲鸿听了哈哈大笑，说：“只要你同意授课，这些条件都答应你。”事实证明，这种独特的授课方式大受学生欢迎，也非常有效果。

2. 齐白石（1863——1957），湖南湘潭人，是我国 20 世纪著名画家和书法篆刻家，曾任北京国立艺专教授、中央美术学院名誉教授、北京画院名誉院长、中国美术家协会主席等职，曾被授予“中国人民艺术家”的称号、荣获世界和平理事会 1955 年度国际和平金奖、1963 年诞辰 100 周年之际被公推为“世界文化名人”等。齐白石早年曾做雕花木匠，后从当地文化人处学习诗文、篆刻、书法、绘画，遂以卖画、刻印为生。中年曾多次游历祖国大好河山。20 世纪 20 年代，齐白石得到徐悲鸿的提携，作品逐渐被收藏家所认识，价格稳步提高。1922 年，画家陈师曾把齐白石的画介绍到东京，参加中日联合会绘画展览会，结果大受欢迎，全部以高价卖出，这也使得齐白

石开始名扬四海，但当时在国内他的画作价格却很低廉。以前，文人画家统治了数百年中国画领域，而齐白石以一个农夫的质朴之情、以一颗率真的童子之心，运老辣生涩的文人之笔，开创出文人画坛领域前所未有的境界。这种境界，得到了传统文人阶层与广大平民百姓的交口称赞，从而确立了齐白石在画坛上的历史性地位。他的绘画充满了泥土芳香、生活气息，其作品既师造化又师古人，达到了民间艺术与传统艺术的统一，写生与写意的统一，工笔与意笔的统一，无限生机跃然纸中。

齐白石把生活中感兴趣的和较熟悉的一切事物统统都搬进了他的画面中。他的选材突破了单纯的民间画、学院画之间的森严界限，历史上从未有过任何画具有他这种罕见的表现现实世界的热情，比如他常把白菜画在画中，因为他视白菜为菜中之王，他抓住白菜肥大、嫩白、翠绿^[1]的特点，画出的白菜新鲜活泼，生机盎然，以“通身蔬笋气”自豪，显示他热爱劳动人民的思想感情。齐白石以从大自然观察得来的生活素材而大胆独造的写意花鸟画令人叹为观止。齐白石专长花鸟，笔酣墨饱，力健有锋。他画虫草则一丝不苟，极为精细，特别是他画的虾、蟹、蝉、蝶、鱼、鸟等水墨淋漓，洋溢着自然界生气勃勃的气息。齐白石把隐士作风、旧文人情调以及平民意识糅合在一起，用雅俗共赏的风格争取到了最为广大的观众。他把同一幅雄鹰画先后送给蒋介石和毛泽东，所以国共两党都对他表示关照。他在抗日战争时期保持民族气节，受到国人的好评。这一切成全了齐白石的一生，使他成为中国画坛很难绕开的人物。^[2]

齐白石一生创作勤奋，作画极多，他一天不作画就自觉心慌，五天不刻印就手头发痒。他只要有一天因忙碌未画一张画，第二天还要专门补画一张，可见齐白石先生从艺的严肃态度和刻苦精神。^[3]齐白石的创作多得惊人，好得出奇，仅 1953 年一年，大小作品就有 600 多幅。齐白石之所以能够从一个雕花木匠、民间艺人逐渐成长为一位驰誉国内外的大名鼎鼎的绘画艺术大师，获得如此巨大的成功，并没有什么神秘之处，也没有任何玄机和窍门，完全是靠他自己的信念和意志，靠他自己一生勤勉辛劳、艰苦奋斗出来的。他在晚年时说：“我 60 年来的成就，无论在刻、画、诗文各方面，不都是从古书中得来的，有的是从现在朋友和学生中得来的。我像是吃了千千万万人的桑叶，才吐出丝来又似采来了百花的蜜汁，才酿出甜蜜。我虽然是辛苦一生，这一点成绩，正是很多很多古往今来的师友们给我的。”从中我们可以看到，齐白石先生的老师指的是“很多很多古往今来的师友”，可以看出，他是善于吸纳综合他人的优点来冶炼锻造自己的。^[4]

【名作欣赏】《蛙声十里出山泉》齐白石为我们留下了他对艺术认识的脍炙人口的艺术至理名言：“妙在似与不似之间。”这就是艺术的辩证法。《蛙声十里出山泉》是齐白石 91 岁时应我国著名文学家老舍之求并以《蛙声十里出山泉》为命题所作的一幅水墨画。用绘画表现声音，历来被认为是创作中的大忌，难度极大。但这道难题并没有难倒齐白石老人。齐白石画这个命题时运用了特殊的联想手法。他几天之后便画出一幅不同凡响的经典之作。在画面上，我们并没有看到青蛙，却犹如听到蛙声。这蛙声并非是此时此刻可“听”见的，而是让人联想到在远处，也许就是十里山泉之外的出山的溪水中青蛙的“呱呱”声。这是绝妙之至的构思。你看画面上一泓溪水从山涧乱石中奔泻而出，水里游动着几尾蝌蚪，高处耸立着几座远山，乱石、山涧、远山构成了深远的意境，从构图上看何止“十里”！从中我们可以看出齐白石艺术修养的精深和才华的卓越。在欣赏齐白石绘画时会深深地佩服他匠心独运、妙造自然的才力！

【名作欣赏】《墨虾》齐白石画的墨虾，滋润透明，生动有致，似活虾在水中自由遨游，《墨虾》表现虾的形态，活泼、灵敏、因为他掌握了虾的特征，所以画起来得心应手。以画面上的虾为例虾头上的三笔，有墨色的深浅浓淡、水分的渗透干湿，同时又表现出一种动感。虾的左右一对浓墨眼睛，脑袋中间用一点焦墨，左右二笔淡墨，于是使虾的头部变化多端。虾的硬壳透明，由深到浅，而虾的腰部，一笔一节，连续数笔，形成了虾腰节奏的由粗渐细。齐白石用笔的变化，使虾的腰部呈现各种异态，有躬腰向前的，有直腰游荡的，也有弯腰爬行的。虾的尾部也是三笔，既有弹力，又有透明感。虾的一对前爪，由细而粗，数节之间直到两整，形似钳子，有开有合。虾的触须用数条淡墨线画出，准确而又飘动，看似容易，实则极难：画得活，则虾之生命自出；画僵了，也就失去了生命。虾须的线条似柔实刚，似断实连，直中有曲，纸上之虾似在水中嬉戏游动。触须也像似动非动。

齐白石说“余之画虾已经数变，初只略似，一变逼真，再变色分深浅，此三变也。”“几十年才得其神。”确实，齐白石画的墨虾，不是一挥即就的随意涂抹，而是从生活中反复揣摩所得，他为了深入体验虾的形体状貌，在家中养了虾等小生物，置于案头，日夜观察，怡然沉醉于捉摸虾的浮游、嬉水、跃动和争斗等体态，一旦体察有得，就挥笔写生。经过几十年如一日的反复实践，出现在他笔底下的墨虾，就显得栩栩如生了。值得一提的是，他在图中不画水，但却有水的感觉。虾的四周留出空白，使画境更为开阔、明豁，突出主题。这也是传统绘画的表现，犹如中国戏曲中对有的场面不用布景一样，乃是艺术的概括，不是生活的再现。

【趣闻轶事】1956年6月，张大千曾去拜访西班牙艺术大师毕加索，三次而不得接见。张大千是一个不达目的不罢休的画家，所以最后还是见到了毕加索。当时毕加索不说二话，搬出一捆画来，张大千一幅一幅仔细欣赏，发现没有一幅是毕加索自己的真品，全是毕加索临摹齐白石的画。看完后，毕加索对他说：“我不敢去你们中国，因为中国有个齐白石。”“齐白石是我们所崇敬的大师，是东方一位了不起的画家！”“齐白石真是你们东方了不起的一位画家！中国画师神奇呀！齐先生水墨画的鱼儿没有上色，却使人看到长河与游鱼。那墨竹与兰花更是我不能画的。”他还对张大千说“谈到艺术，第一是你们的艺术。你们中国的艺术！我最不懂的，就是你们中国人为什么要跑到巴黎来学艺术？”西方的世界级大画师这样评价齐白石，由此可见齐白石的价值和影响了。

三、课堂总结与作业布置（约5分钟）

课堂总结

中国近代画家介绍及作品介绍

作业布置要求学生利用课余时间复习本次课堂所学的重点知识，做好下次课堂内容的预习，并在作业本上完成以下题目：

齐白石作品赏析

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备4周板书内容。

※复习巩固

※新课导入 ——▶ 项目二 中国美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 张大千

2. 齐白石

五、教后反思

运城职业技术大学大学人文教研室

教学过程续页

项目二 中国美术名家及作品赏析

课次 8

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

中国近代画家介绍及作品赏析（张大千、齐白石）

新课导入

中国近代画家介绍及作品赏析（黄宾虹、徐悲鸿）

二、教学过程（约 80 分钟）

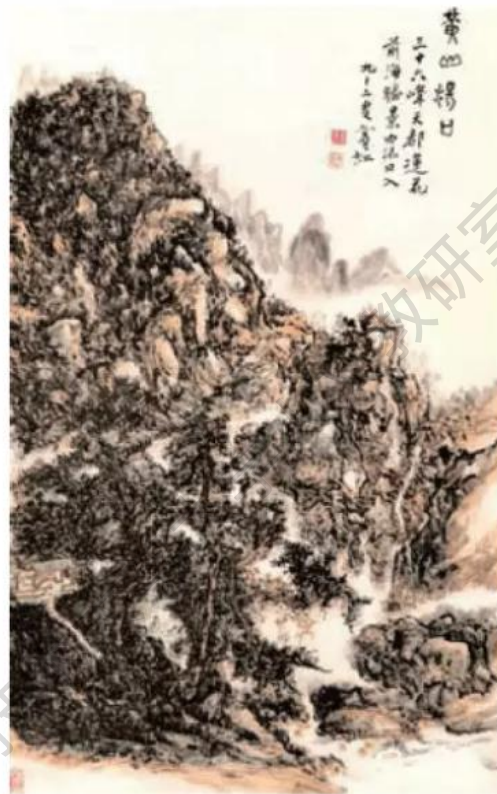
1. 黄宾虹（1865—1955），中国近代卓越的国画家，原籍安徽省歙县。黄宾虹一生跨越两个世纪、两种时代，最终以中国画大师闻名于世。重要的是他的思考和实践，有着深刻的世纪之变的印记。在社会激变而产生的精神文化困境以及艺术发展的诸多难题面前，黄宾虹谨守中国知识分子的优秀传统，从探索民族文化源头入手，数十年埋头苦干。所以，他的成就是多方面的，绘画则集中体现了他对艺术史传统的深层热忱和洞察，体现了他对中国画发展前景的独特见解和创造。这一创造的意义更在于为中国画史进入现代竖起了一块新的里程碑。同时，他的创造精神也为我们展现了一位质朴而伟大的中国知识分子艺术家在时代激流中执着、智慧的一生。黄宾虹的山水画创作道路，经历了师古人、师造化 and 融化古人造化形成独创风格三个阶段。大约 60 岁以前以师古人为主；60~70 岁以师造化为重；70 岁以后，自立面目，渐趋成熟，风格浑厚华滋，意境郁勃澹宕，构成黄宾虹山水画的基本特点。黄宾虹在 50 岁后九上黄山、五上九华、四上泰山，又登五岭、雁荡、畅游巴蜀，足迹遍天下。他的绘画，在深研传统，取精用宏的基础上凝聚和升华，进而熔铸为自己的艺术个性。黄宾虹晚年所作山水，从笔墨上看元气淋漓，笔力圆浑，墨华飞动，以“黑、密、厚、重”为最突出的特点。从色彩上看有水晕墨章，元气淋漓的水墨山水，也有丹青斑斓的青绿设色，更有色墨交辉的泼墨重彩，以及纯用线条的焦墨渴笔。

黄宾虹渊博的学识、丰富的书画实践，使他的画论和画史研究都有着深刻而独到的见解。他概括出“浑厚华滋”四字，作为中国画艺术境界和审美标准，并且把它提到中

华民族性格的高度。他主张创造，认为为了继承和发展民族优良传统，要师长舍短，合众长为已有，就必须废弃守旧式的临摹，必须师造化。他在技法理论方面，总结了中国画用笔用墨的规律，提出五种笔法“平、圆、留、重、变”七种墨法“浓、淡、泼、破、渍、焦、宿”。他提倡学识渊博、人品高尚、功力扎实，有创造性的学人画。黄宾虹在实践上、也在理论上为中国画笔墨确立了一种可资参证的美学标准。这是一个超越前人的、历史性的贡献。他的山水画和画论，丰富了山水画的表现力，在现代中国画的发展中，有着承前启后、继往开来的意义。与 20 世纪的其他画坛巨匠相较，黄宾虹更具学养，更富于文人气质。除了山水画创作外，他在金石学、美术史学、诗学、文字学古籍整理出版等领域均有卓著的贡献。一位资深的画家曾说过：“黄宾虹的山水画百姓很难看懂，专业画家不懂其真正内涵也大有人在。”观黄宾虹的山水画我们有所体会。如果从自然真实的景观和物理空间意识去理解黄宾虹的山水画，将永远不能领悟其艺术真髓。黄宾虹虽然借黄山、天目山、嘉陵江水等自然景观来构成画面，但他欲在其中发现和把握的已不再是事物的表象，而是力求体验蕴含于表象内里的生机、活力、韵律与节奏，并通过笔墨的参差离合、大小斜正、俯仰断续、勾勒轻重、干涩浓淡、疏密刚柔的表现，构筑成一个完美和谐的整体。

【名作欣赏】《黄山汤口图》（见图 4-14）黄山有两湖、三瀑、七十二峰，集天下名山之美，徐霞客赞叹“黄山归来不看岳”。黄宾虹九上黄山，迭入烟云，画过无数的黄山题材，《黄山汤口图》是他最后一幅绝笔精品。作者移动云壑，搬迁山林，做过一番艺术剪裁。图的下端似桃花溪，其左侧长松高植，老藤缠绕，侧边有屋一楹，当为观瀑楼，长松下坐两幽人，做晤谈状，松树植处为一降起丘陵地，土石丰厚，杂草丛生。溪涧上面为画幅之中端、有水流三道下泻，应为人字瀑和百丈泉，其上该为紫云峰了。作者略去了上山必经之慈光阁、半山寺诸景，把一座主峰突出，小峰簇拥，高耸入云，宛若一朵初放的荷花的莲花峰，拉近放在画幅上端的部位，再在峰后抹上几座错落有致的远山，组成了一幅雄伟峻峭的山水画，画得严实坚厚，给人以重量感。整座莲花峰际无半丝中“需要好专”年级营业 11-图 4-14 黄宾虹《黄山汤口图》云彩，全以笔胜，全以墨胜，画得苍莽雄伟、郁郁葱葱，却在流泉和溪润畔，留有委蛇曲折的空白，其势婉转流动，显得淡荡空灵，用来衬托莲花峰的实体。下端宛如蛾眉蝉鬓之美女，颇具相彰之趣。由于长松作柱，并无上重下轻之弊。构图平中出奇，实处见虚，足见黄宾虹冥心玄化之匠心。黄宾虹作画不求形似，更讲究笔墨的形式美感。

及内在的韵味。[P][SEP]

【趣闻轶事】1954年，李可染赴江南作水墨写生，途经杭州时，在黄宾虹家里住了六天。黄宾虹拿出自己的所有藏画，用小滑车把画一张张挂起来，让李可染整整看了两天。李可染说：“你收藏的都不如你画的。”黄宾虹说：“你太狭隘了！这些画都是我的朋友。一个人交朋友多，见识才广。别人有长处，我就吸收。”[P][P][P][SEP][SEP]

2. 徐悲鸿（1895—1953），江苏宜兴妃亭桥人，中国现代美术的奠基者，杰出的画家和美术教育家。[P][SEP]徐悲鸿出身贫寒，自幼随父亲徐达章学习诗文书画。1912年17岁的他便在宜兴女子初级师范学校任图画教员。1916年入上海复旦大学法文系半工半读，并自修素描。1917年留学日本学习美术，不久回国，任北京大学画法研究会导师。1919年赴法国留学，1923年入巴黎国立美术学校，学习油画、素描，并游历西欧诸国，观摩和研究西方美术。1927年回国，先后任上海南国艺术学院美术系主任，中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。1933年起，先后在法国、比利时、意大利、英国、德国

苏联举办中国美术展览和个人画展。抗日战争爆发后，在中国香港和新加坡、印度举办义卖画展，宣传支援抗日，后重返中央大学艺术系任教。中华人民共和国成立后，任中华全国美术工作者协会主席、中央美术学院院长等职。

徐悲鸿的作品熔古今中外技法于一炉，显示了极高的艺术技巧和广博的艺术修养，是古为今用、洋为中用的典范，在我国美术史上起到了承前启后、继往开来的巨大作用。他擅长素描、油画、中国画。他把西方艺术手法融入中国画中，创造了新颖而独特的风格。他的素描和油画则渗入了中国画的笔墨韵味。他的创作题材广泛，山水、花鸟、走兽、人物、历史和神话，无不落笔有神，栩栩如生。他的代表作油画《田横五百士》《溪我后》、中国画《九方皋》《愚公移山》等巨幅作品，充满了爱国主义情怀和对劳动人民的同情，表现了人民群众坚韧不拔的毅力和威武不屈的精神，表达了对民族危亡的忧愤和对光明解放的向往。他常画的奔马、雄狮和晨鸡等，给人以生机和力量，表现了令人振奋的积极精神。尤其他的奔马，更是驰誉世界，几乎成了现代中国画的象征和标志。徐悲鸿长期致力于美术教育工作。他发现 and 团结了众多的美术界著名人士，他培养的学生中人才辈出，许多已成为著名艺术家，成为中国美术界的中坚骨干。他对中国美术队伍的建设和中国美术事业的发展作出的卓越贡献无与伦比，影响深远。

徐悲鸿关于振兴中国画有三点主张：第一是倡导人物画，20 世纪前半叶，中国的人物画是非常薄弱的。他认为以人物为主题是各界艺术共同的法则，要以人的活动为艺术的中心，所以他大力倡导人物画，这一点，他的贡献是不可抹杀的。第二点是题材不限，唯求新意。徐悲鸿并不是一个僵化的题材决定论者。他曾说：“所谓写实主义者，于题材不必多所抉择。”写实主义不是一定只能画这个人物，关键在于艺术表现的水平，所以他对好的山水画、花鸟画同样赞同，题材不限，但是要有新意。第三点是发扬本性，走向现代。引进写实主义决不改变中国艺术的民族特性。他说：“外来艺术不反对，但不能消灭自己的本性，才是发扬真正的中国艺术。”所以他甚至要求画西画的人也要“先把中国画学好”。1953 年 9 月 26 日，徐悲鸿因脑溢血病逝，享年 58 岁。按照徐悲鸿的遗愿，夫人廖静文女士将他的作品 1200 余件，以及他一生节衣缩食收藏的唐、宋、元、明、清及近代著名书画家的作品 1200 余件，图书、画册、碑帖等 1 万余件，全部捐献给国家。次年，徐悲鸿故居被辟为“徐悲鸿纪念馆”，集中保存展出其作品，周恩来总理亲自题写“悲鸿故居”匾额。

【名作欣赏】《群马图》徐悲鸿画的马，中外闻名，世所共知。《群马图》作于 194

年喜马拉雅之大吉岭。四匹姿态各异的立马静中欲动，令人感到“所向无空阔”“万里可横行”的气势。徐悲鸿为什么能把马画得如此生动他在给刘勃舒的一封信中介绍了自己艰辛创作的道路，概括地总结了数十年画马的经验，信中说：“我爱画动物，皆对实物用过极长时间的功。即以马论，速写不下千幅，并学过马的解剖，熟悉马之骨架肌肉组织，夫然后详审其道动态及神情，方能有得。”这些艺术实践的宝贵经验，看似平凡，其理极为深刻，其神气。还须“详审”。他画马总是和饱满的、北伐捷豪兴勃发。”其他如“天涯何处寻他于1949年中华人民共和国大道平”。由此可见可以感受到时代脉搏。

不能得马的形似与马尚琐细”。另外，画上题跋云：“鄂到无比欢欣的心情。苍苍”均有深意。归民主，铲除崎岖。从他的画马中

徐悲鸿画马，是以真马为师，又融汇了传统画理画法。他从不画缰绳，马的体态轻瘦，腿脚较长，十分矫健。概言之，他融汇中西绘画之法，创造了新的骏马形象，成为画史上独树一帜的画马大家（龚产兴点评）。[P]

【名作欣赏】《田横五百士》，《田横五百士》取材于《史记》。田横是秦末齐国旧王族，继田儋之后为齐王。陈胜、吴广起义抗秦后，四方豪杰纷纷响应，田横一家也是抗秦的部队之一。汉高祖消灭群雄，统一天下后，田横不顾齐国的灭亡，同他的战友500人仍困守在一个孤岛上（现名田横岛，在山东）。汉高祖听说田横很得人心，担心

日后为患，便下诏令：如果田横来投降，便可封王或侯；如果不来，便派兵去把岛上的人通通消灭掉。田横为了保住岛上 500 人的生命，便带了两个部下，离开海岛，向汉高祖的京城出发。但到了离京城 30 里的地方，田横便自刎而死，嘱托同行的两个部下拿他的头去见汉高祖，表示自己不受投降的屈辱，也保住了岛上 500 人的生命。汉高祖用王礼葬他，并封那两个部下做都尉，但那两个部下在埋葬田横时，也自杀在田横的墓穴中。汉高祖派人去招降岛上的 500 人，但他们听到田横自刎，便都赴海而死。这是一幅何等悲壮的史诗[5][6]1928 年徐悲鸿开始全力创作《田横五百士》。这幅巨大的历史画渗透着一种悲壮气概，撼人心魄。画中把穿绯红衣袍的田横置于右边做拱手诀别状，他昂首

挺胸，表情严肃，眼望苍天，在那双炯炯的眼睛里没有凄婉、悲伤，而是闪着凝重、坚毅的光芒。壮士中有人沉默，有人忧伤，也有人表示愤怒和反对他离去，人群右下角有一老妪和一少妇拥着幼小的女孩仰视田横，眼神满含哀婉凄凉。那个瘸了腿的人正在急急向前，好像要阻止田横去洛阳。就连整鞍待发的马也不安地扭动着头颈……画中人物伸展的手臂、踮起的脚尖、前跨的腿、支立着的木棍、阴森锋利的长剑构成了一种画面节奏，寓动于静，透出一种英雄主义气概。红、黄、蓝三原色也在《田横五百士》的画面中占主导地位，突出了田横与青年壮士之间的对答交流。背影衬以明朗素净的天空，给人以澄澈肃穆的感觉。[5][6]当时正是日寇入侵，许多人媚敌求荣之时，徐悲鸿意在通过田横的故事，歌颂宁死不屈的精神，歌颂中国人民自古以来所尊崇的“富贵不能淫，威武不能屈”的品质，以激励广大人民抗击日寇，借历史画来表达他对社会正义的呼唤。

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

中国近代画家介绍及作品介绍(黄宾虹、徐悲鸿)

作业布置要求学生利用课余时间复习本次课堂所学的重点知识，做好下次课堂内容的预习，并在作业本上完成以下题目：

黄宾虹作品赏析

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备 4 周板书内容。

※复习巩固

※新课导入 ———> 项目二 中国美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 黄宾虹

2. 徐悲鸿

五、教后反思

教学过程续页

项目二 中国美术名家及作品赏析

课次 9

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

中国近代画家介绍及作品介绍(黄宾虹、徐悲鸿)

新课导入

中国近代画家介绍及作品赏析

二、教学过程（约 80 分钟）

靳尚谊（1934——），河南焦作人。靳尚谊是我国当代最具影响力的著名油画家、理论家和教育家。他将欧洲古典油画精髓与中国民族艺术传统相融合，开创了中国油画新古典主义学派。靳尚谊曾任中国美协主席、中央美院院长、中国文联副主席，现为全国政协常委、中央美院博士生导师、教授、中国美术家协会名誉主席。

靳尚谊的艺术成就，突出地体现在他把欧洲古典油画精髓及他所体现的崇高、理念精神，在当代中国的具体条件下，较好地使之与中国民族艺术传统和精神交流融合，开创了中国油画新古典主义学派，成功地在作品中体现出他个人对生活理想的追求。靳尚谊汲取中国传统绘画的优良传统，在艺术创作上超越现实、表达理想，又期求于进入自由抒发的境界。以靳尚谊的《塔吉克新娘》为标志，中国肖像油画掀开了新的一页。

【名作欣赏】《塔吉克新娘》，靳尚谊的《塔吉克新娘》兼容了古典风格和理想主义精神与民族文化气质。他在古代文人艺术的大写意作风和抽象意味中寻找着个人性的东西。从文化角度来说，对油画这一外来艺术形式与中国传统文化的结合，在一个方面进行了带有启示性的探索，从而为中国当代艺术发展作出了杰出的贡献。《塔吉克新娘》这幅油画肖像作品问世后，立即在我

国油画界以至整个美术界引起了较为强烈的反响。^[1]这幅肖像画，以其柔和而细腻的笔触、单纯而强烈的色彩、凝练而概括的艺术手法，塑造了一个面带羞涩、拘谨，充满对未来幸福生活憧憬的优美而具有鲜明个性的艺术形象。人们在这幅作品面前似乎领悟到了作为油画肖像艺术那丰富的内涵，在这有限的艺术空间却能表现出广阔和深邃的无限，它可以引起人们强烈的共鸣和极为丰富的联想。不仅如此，在这幅油画肖像画中，人们还能充分领略到油画的艺术技巧和规律，以及油画语言的丰富性和独特性。

也可以这样说，在油画语言的运用上，在油画技术、技巧的发挥上，靳尚谊似乎已经达到了淋漓尽致的地步。也许正因为如此，自这幅力作问世后不久，在靳尚谊这种画风的周围，形成了众多的赞赏者和艺术上的追随者，从此在我国油画界形成了一个中国油画古典风的艺术群体。《塔吉克新娘》这幅油画肖像作品，以它独特的艺术魅力和娴熟的艺术技巧征服了广大观众，在靳尚谊的众多肖像作品中属于最优秀作品之列，它也必将在我国油画肖像作品中占有非常重要的地位。^[2]

作为一位在艺术上对自己有着清醒认识 and 对自己有着苛求的靳尚谊，他的可贵之处在于他从来也不会在众多的赞誉声中陶醉。在艺术上他虚心地吸收一切认为自己应该吸取的东西，与此同时，他更能在艺术上无情地解剖自己，在他去国外的多次考察中，能够有机会认真学习和了解西方油画大师们的艺术，他强学博记、反复揣摩、深入研究。他从来也不想机械地模仿某些艺术大师的风格和手法，但他却深知每位绘画大师艺术上的最精彩之处，他把这些艺术大师艺术上的精髓和自己的具体特点融汇在一起，加以理解、消化以至形成自己的营养。更令人赞佩的是，他能够以一个中国油画家的角度与情感，用更加宏观的思维来认识中西文化特别是中国和西方在造型语言上的差异，在此基础上他敏锐地认识到：西方的油画艺术，特别是在古典油画艺术中，造型的体积因素占有非常重要的位置，而且更多的是靠侧光来表现，使整个绘画形成一种新的审美领域，因而在西方油画中显示出那种丰富、圆浮、细腻、厚重、力度强的特殊美感，这在中国油画中是很缺乏的。这一精辟而独到的认识，也促使他在自己的肖像作品中能够有所体现，对此，他深有所感地提到：“《塔吉克新娘》是根据一幅写生进行创作的，我想表现新娘那种内在、含蓄、质朴、纯洁的情感；与此同时，我还对西方油画造型进行了深入的研究，我觉得西方特别注意表现形体的体积感，而且更多地利用侧光来处理。在此基础上，我借鉴了西方油画的技巧和艺术语言，加强

形象的明暗对比，尽量把形体中琐碎和多余的部分摒弃，使形象既单纯又丰富。色彩上我也注意色块对比，从而产生一种整体而强烈的艺术效果。”^[P]

2. 刘文西，是西安美术学院名誉院长，教授，全国有突出贡献的专家。1933 年生于浙江省嵊州市水竹安山村，1950 年入上海育才学校，1953 年入浙江美术学院，受大师潘天寿先生等老师的直接教导，1958 年毕业后自愿到西安美院工作至今。刘文西历任中国美协副主席、西安美院院长、西安美术学院名誉院长、西安美院研究院院长、黄土画派艺术院院长、陕西省文联副主席、美协副主席、陕西国画院名誉院长和延安市副市长等职。

40 余年来，刘文西一直从事繁重的教育工作和美院的领导工作，从 1984 年起承担西安美院副院长、院长达 12 年，对学院改革发展作出了重大的贡献，为国家培养了不少优秀人才。他坚持不断地深入生活，不断地艰辛创作，在生活中画了大量速写，达 20000 余张。他以陕北为生活基地，先后去了 60 多次，每年用不少时间泡在这块浩瀚而浑厚的黄土地上与陕北人民交朋友，并建立了深厚的感情，并在大量的作品中力求描写陕北人民的特有个性和气质。他创作了大量的陕北革命历史题材和人民群众风土人情的作品。他以大量动人的作品、独创的面貌和风采，以及西安美院为主体的有实力的画家，在中国画坛上创立了“黄土画派”。这是继西北美术界“长安画派”之后的又一个高峰，成为中国画坛一支劲旅。刘文西在陕北山区速写^[P]刘文西在全国美术界是最旗帜鲜明坚持毛泽东文艺思想、坚持毛泽东在延安文艺座谈会讲话精神的画家。刘文西这个特征是非常鲜明的。在毛泽东时代，大家都争相表明自己是最坚持毛泽东文艺思想的艺术家，但今天像刘文西如此公开表明自己是坚持毛泽东文艺思想的艺术家实在是太稀罕了，就连他的着装，至今都经常是一身毛式中山装。刘文西当然不仅只是敢于公开表明自己的文艺观点和立场，他是真的在那里实践，真的在那里身体力行。从青年时代一直到今天 80 多岁，他始终表里如一地坚持实践毛泽东文艺思想。一

个人一辈子认准一个方向、一个目标，几十年始终不渝地去追求，而且是满腔热情地不屈不挠地去追求，这是非常难得的。这种非机会主义的人格完整性，是非常令人敬佩的。[P]
[SEP]

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

中国现代画家介绍及作品介绍(靳尚谊、刘文西)

作业布置要求学生利用课余时间复习本次课堂所学的重点知识，做好下次课堂内容的预习，并在作业本上完成以下题目：

靳尚谊作品赏析

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备 4 周
板书内容。

※复习巩固

※新课导入 ———> 项目二 中国美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 靳尚谊

2. 刘文西

五、教后反思

教学过程续页

项目二 中国美术名家及作品赏析

课次 10

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

1. 中国近代画家介绍及作品赏析
2. 中国现代画家介绍及作品赏析

新课导入

项目二考核

二、教学过程（约 80 分钟）

项目二考核：

1) 内容：

“艺无古今，品有高下”谈谈中国古代画家吴道子、徐渭、朱耷等对现代中国画的影响。小四宋体，1.5 倍行间距，字数不少于 3000 字。

2) 评分标准：言之有理即可

3) 考核要求：

1. 考核性质及方式：考查课/过程考核。

2. 平时成绩中养成教育成绩占 10%，项目一占 20%，项目二考核各占 40%，项目三占 30%。

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

项目二考核

四、板书设计

注：根据课程需求，此处手写或者电子均可，若为手写的，开学前，需准备 4 周板书内容。

※复习巩固

※新课导入 —————▶ 项目二 考核

※内容提纲

项目二考核

五、教后反思

运城职业技术大学大学人文教研室