

教案首页

授课题目		项目二 中国美术名家及作品赏析	
教学内容		中国古代、近代、现代美术名家赏析	
教学时数		14	授课地点 教室
教学条件		多媒体PPT, 教案, 教学设计方案, 课程标准, 授课计划、《美术欣赏》	
教学目标	知识目标	1. 理解中国古代、现代美术作品的立意和主题, 分析美术作品的表现形式, 感受美术作情趣和意境。 2. 思考对美术作品的自我联想和感受。	
	能力目标	掌握中国美术作品的表现形式	
	素质目标	具有良好的艺术修养和审美能力, 陶冶情操, 培养学生创造意识和创造能力, 增强创造美好生活的意愿	
教学重难点	重点	中国古代美术作品赏析	
	难点	中国近代美术作品赏析	
教学方法与手段		讲授、演示、讨论、案例法; 多媒体与板书相结合。	
课程资源		《美术欣赏》 易静荣 清华大学出版社	
备注			

教案首页

授课题目		项目三 西方美术名家及作品赏析		
教学内容		西方古代经典美术作品、欧洲文艺复兴时期美术作品赏析、欧洲 17、18、19 世纪的美术作品赏析、19 世纪俄罗斯美术作品赏析、外国近现代美术作品赏析		
教学时数		12	授课地点	教室
教学条件		多媒体PPT，教案，教学设计方案，课程标准，授课计划、《美术欣赏》		
教学目标	知识目标	1. 理解西方古代、近现代美术作品的立意和主题，分析美术作品的表现形式，感受美术作情趣和意境。 2. 对比中西方美术作品的不同之处。		
	能力目标	掌握西方美术作品的表现形式		
	素质目标	具有良好的艺术修养和审美能力，陶冶情操，培养学生创造意识和创造能力，增强创造美好生活的意愿		
教学重难点	重点	欧洲文艺复兴时期美术作品赏析		
	难点	外国近现代美术作品赏析		
教学方法与手段		讲授、演示、讨论、案例法； 多媒体与板书相结合。		
课程资源		《美术欣赏》 易静荣 清华大学出版社		
备注				

教学过程续页

项目三 西方美术名家及作品赏析

课次 11

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

中国现代画家介绍及作品赏析

新课导入

西方古代经典美术作品赏析

二、教学过程（约 80 分钟）

1. 古希腊的艺术

德国近代伟大的哲学家黑格尔说过，在有教养的欧洲人心中，一提到希腊就会涌起一种家园之感。这非常形象地说明了，古代希腊是西方文明的发源地。[P]

古代希腊比现在希腊的范围要大得多。它包括希腊、爱琴海和爱奥尼亚海上的诸多岛屿小亚细亚和黑海沿岸、巴尔干半岛和地中海周围等广大地区。从历史的角度来讲，人们一般把公元前 3000 年至公元前 1100 年时期称为希腊太古——“爱琴文化”时期，以后还延续着荷马时期（公元前 12 世纪—前 8 世纪）、古风时期（公元前 7 世纪—前 6 世纪）、古典时期（也称为“希腊化时期”或“泛希腊时期”）（公元前 5 世纪—前 4 世纪）。我们把以上各时期 3000 多年来的古希腊人创造的文化叫作“古希腊文化”。古希腊文化在西方乃至世界都占有极其重要地位。爱琴文明虽较古埃及文明、“古巴比伦文明”“古希伯来文明”和“古印度文明”迟，但其影响却更为巨大。上述文明正淘汰于历史长河之中，而古希腊文明精神却未被湮灭。其灿烂程度和影响力、长久的生命力似乎只有中华文明方可比拟。

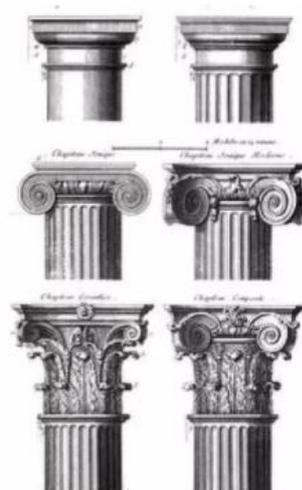
[P]在古典时期希腊进入了历史上的黄金时期，奴隶制民主政治进一步成熟，经济、文化空前繁荣，特别是在文学艺术上，迎来了人类历史上第一个高峰。古典时期的雕刻和建筑对后世影响最为深远。[P]雕塑成为古希腊人最卓越的成就之一。希腊雕塑的成功建立在他们对人体结构和动作形态的细致观察与研究的基础上，到公元前 6 世纪末，他们已经制作出了栩栩如生雕像。[P]

这时期的男子雕像自是如出一辙几乎全都是直立、左腿前伸，两臂垂在身旁，两手握拳头发梳成辫式垂在颈部两边的样子。由于希腊人特有的宗教观点，即认为不着衣装的人体更能表现人与神的完美，所以这些表现青年男子的塑像一般都用裸体的方式来表现，并被希腊人称为“阿波罗”。同样是为了表现裸体的神圣感，这时期的女性雕塑都是穿着衣服的。古风时代的雕像不论身份背景，面部表情总是呈现出一种千篇一律的永恒微笑，并被后人称为“古风式微笑”。^[P]_[SEP]

古希腊是泛神论国家，人们把每个城邦、每种自然现象都认为受一位神灵支配着，因此希腊人为祀奉各种神灵而建造神庙。希腊神庙不仅是宗教活动中心，也是城邦公民社会活动和商业活动的场所，还是储存公共财富的地方。古希腊建筑风格特点主要是和谐、单纯、庄重和布局清晰。而神庙建筑则是这些风格特点的集中体现者，其中古希腊建筑史上产生了帕提农神殿、宙斯祭坛这样的艺术经典之作，给世界留下了宝贵的艺术遗产，同时对世界建筑艺术有着重大且深远的影响。^[P]_[SEP]

古希腊建筑通过它自身的尺度感、体量感、材料的质感、造型色彩以及建筑自身所载的绘画及雕刻艺术给人以巨大强烈的震撼，它强大的艺术生命力令它经久不衰。其最突出的建筑语汇——建筑中的四种柱式、多立克柱式、爱奥尼克柱式、科林斯柱式和女郎雕像柱式，令古希腊建筑留下了独特且不朽的丰姿。还有雕刻，是古希腊建筑的一个重要的组成部分，雕刻创造了完美的古希腊建筑艺术，也正是因为雕刻，使希腊建筑显得更加神秘、高贵完美、和谐。^[P]_[SEP]总体来说，古希腊的文化浩如大海，只言片语是很难以将其概括的，灿烂辉煌的古希腊文明，是人类最宝贵的财富之一。^[P]_[SEP]

2. 《米洛斯的阿芙罗狄德》

《米洛斯的阿芙罗狄德》（《断臂维纳斯》）是一尊大理石雕刻，约完成于公元前 150 年，现藏于巴黎卢浮宫。阿芙罗狄德是希腊中爱与美的女神，在罗马神话中称“维纳斯”，她掌管人类的爱情、婚姻、生育和一切动植物的繁殖、生长。由于这尊大理石雕像在希腊的爱琴海域米洛斯岛被发现，因此被人们称为《米洛斯的阿芙罗狄德》。然而我们所看到的并不是远离人间的神：她那匀称、妩媚的腰肢，柔软细腻而富有弹性的肌肤体现着健美的青春活力，也体现着古代希腊的人本主义精神，可是她那椭圆的面庞、直鼻、窄额和丰满的下巴以及那含蓄、安详的面孔，微微扭转的动势既来源于

希腊女性又超越希腊女性，既模仿自然又超越自然的理想古典美体现。19 世纪末法国著名的雕刻大师罗丹认为她是“奇迹中的奇迹”“古典灵悟中的杰作，是理与情的结构，知与灵的合成”。虽然她的双臂已经残缺，但并不影响她的整体美感无论人们从哪个方位欣赏，都能得到美的享受。古代希腊文化是西方文明的土壤，从美术角度来看，没有希腊美术就没有现在的西方美术史。灿烂的希腊美术经历了爱琴美术、荷马美术、古风美术、古典美术和希腊化美术五个不同的发展时期，著名雕塑《米洛斯的阿芙罗狄德》就是希腊化时期的作品，是古代希腊美术进入高度成熟时期的经典之作。希腊美术中的题材多来自希腊神话，希腊神话中的人神同型、同性观不仅是古代希腊文明完全不同于东方的人本主义精神的体现，也

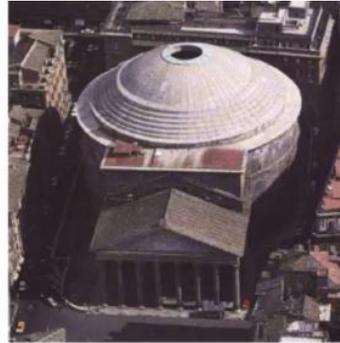
是古代希腊文明完全不同于东方，注重直观模仿自然的理念的“模仿说”的体现。古代希腊的艺术具有人类童年时代特有的纯净和理想化、理念化的端庄和典雅，这就形成了希腊艺术所特有的审美境界。18世纪德国美学家温克尔曼称之为“单纯的崇高，肃穆的伟大”。几百年来，这种境界一直被西方古典艺术家视为最高境界。

3. 古罗马的艺术

历史上古罗马通常指从公元前9世纪初在意大利半岛中部兴起的、历罗马王政时代、罗马共和国，于1世纪前后扩张成为横跨欧洲、亚洲、非洲的庞大罗马帝国。在公元初期的两个世纪，罗马国势强盛，是文化艺术的鼎盛时代。到395年，罗马帝国分裂为东西两部。西罗马帝国亡于476年；东罗马帝国（即拜占庭帝国）变为封建国家，1453年为奥斯曼帝国所灭。古罗马人对世界文化所作出的最为重要的贡献就是保存了古希腊的文化。古罗马艺术是古希腊艺术的直接继承和发展，它们共同奠定了西方文明的基础，成为西方文明的摇篮。当时罗马本身的艺术并不发达，当罗马人征服了许多文化艺术繁荣的国家，将那里的大量艺术品，尤其是雕塑和绘画当作战利品劫运到罗马，同时还把许多受过良好教育的艺术家、工匠等当奴隶和人质集中到罗马，这就为繁荣罗马文化提供了优越的条件。据说当时罗马城人口只有6万，而劫得的希腊雕刻艺术品却有几十万之多。古罗马和古希腊都是奴隶制国家，又都是半岛国家，但罗马人主要依靠农业为生，在同自然的斗争中培养了对客观事物的冷静思考和求实精神，所以务实是罗马人的风格，不同于“外向扩张”的希腊人的那种浪漫主义气质。这就决定了罗马人的艺术观是求实、写实，缺乏幻想和想象力。罗马人也有神话，但却是沿用希腊的，只不过改个罗马名而已，如对美与爱之神，希腊人称它为阿芙罗狄德，而罗马人称它为维纳斯。罗马人把希腊文化中理想、乐观、放纵的成分更多地引向实用、节制和集体主义，历代统治者用爱国、尚武、征战、耐劳的精神磨砺年轻一代，使他们树立为国捐躯的英雄主义理想，并用这种民族凝聚力创造了罗马帝国的辉煌。自那以后历代皇帝们追求奢侈豪华，残酷地掠夺殖民地的财富用于建造豪华的宫殿、浴场和纪念碑，雕塑艺术成为这些场所不可或缺的重要组成部分，据中世纪资料记载，首都罗马城内大街小巷到处可见雕像存在，在基督教发起破坏偶像运动之前，罗马城内的各种帝王像就有1400多件。

罗马人在建筑方面取得了辉煌的成就，万神庙是这一时期罗马建筑的精华。它的主要部分是一个内径与高度皆为43.3米的大穹隆顶，顶上则开设一个直径为8.9米的圆形天窗作采光之用，使内部空间看起来宽敞开阔，也使四周的华丽装饰一览无余，成为古罗马建筑穹隆结构最具代表性的典范。古罗马建筑是古罗马人沿袭亚平宁半岛上伊特鲁里亚人的建筑技

术，继承古希腊建筑成就，在建筑形制、技术和艺术方面创造的一种新的建筑形式。古罗马建筑一般以厚实的砖石墙、半圆形拱券、逐层挑出的门框装饰和交叉拱顶结构为主要特点。古罗马建筑的类型很多，除了罗马万神庙等宗教建筑，还有皇宫、剧场、角斗场、浴场、凯旋门等公共建筑。古罗马建筑的形制相当成熟，与功能结合得很好。罗马建筑对后期欧洲建筑乃至世界建筑都产生了巨大影响，是世界建筑史上最辉煌的一章。[P]

4. 大角斗场[SEP]

罗马大角斗场是在公元 72 年，罗马皇帝韦帕芻为庆祝征服耶路撒冷的胜利，由被迫沦为奴隶的 8 万犹太和阿拉伯俘虏用 8 年时间建造起来的，现仅存遗迹，是古罗马建筑工程中最卓越的代表，是古罗马帝国的象征，也是世界上最著名的建筑物之一。不过真正设计和建造这座建筑的人，更多的是拥有相当技艺的建筑师和有专业知识的工人。[SEP]罗马大角斗场是古罗马时期最大的圆形角斗场，斗兽场专为野蛮的奴隶主和流氓们看角斗而造。大角斗场围墙共分四层，前三层均有柱式装饰，依次为多立克柱式、爱奥尼柱式、科林斯柱式。科洛西姆斗兽场以宏伟、独特的造型闻名于世。[SEP]

从功能、规模、技术和艺术风格各方面来看，罗马斗兽场是古罗马建筑的代表作之一。大斗兽场平面式长圆形的，相当于两个古罗马剧场的观众席相对合一。斗兽场长轴 188 米，短轴 156 米，中央的“表演区”长轴 86 米，短轴 54 米。观众席大约有 60 排座位，逐排升起，分为五区。前面一区是荣誉席，最后两区是下层群众的席位，中间是骑士等地位比较高的公民的席位。荣誉席比“表演区”高 5 米多，下层观众席位和骑士席位之间也有 6 米多的高差，社会上层的安全措施很严密。最上一层观众席背靠着外立面的墙。观众席总的升起坡度接近 62%，观览条件很好。[SEP]

在大斗兽场观众席后，由一系列三层的环形拱

廊组成，最高的第四层是顶阁。它们环绕着角斗场四周。下面三层每层由 80 个拱券组成，每两券之间立有壁柱；这三层拱廊中的石柱依层往上，根据古希腊经典的标准，分别设计有多利克式、爱奥尼亚式和科林斯式壁柱。它们或是健美粗犷、犹如孔武有力的男性，或是轻盈柔美，宛若沉静端秀的少女，或是华丽细腻。既符合建筑力学的要求，又带给人极大的美学享受。在第四层的房檐下面排列着 240 个中空突出部分，它们是用来安插木棍以支撑露天剧场的遮阳帆布的，皇家舰队的水兵们负责把它撑起以帮助观众避暑、避雨和防寒。这样一来大斗兽场便成为一座 1 世纪的透明圆顶竞技场。它使整个建筑显得宏伟而又秀巧，凝重而又空灵。角斗场的特点从任何一个角度都能详尽地显示出来，为建筑结构的处理提供了出色的典范。

罗马角斗场规模宏大，设计精巧，具有极强的实用性，其建筑水平更是令人惊叹，可以说在当时达到了登峰造极的程度。在欧洲的许多地区直到千年以后，才出现了同等程度的建筑。尤其是它的立柱与拱券的成功运用。它用砖石材料，利用力学原理建成的跨空承重结构，不仅减轻了整个建筑的重量，而且让建筑物具有一种动感和向外延伸的感觉。这种建筑形式对后世的影响极大，直到今天，建筑学界仍然广为借鉴。而且古罗马角斗场的建筑结构和形式，是露天建筑的典范，在体育建筑中一直沿用，可以说现代体育场的设计思想就是源于古罗马的角斗场。罗马角斗场的内部装饰也十分考究，大理石镶砌的台阶还有花纹雕饰。罗马角斗场的材料用大理石以及几种岩石建成，墙用砖块、混凝土和金属构架固定。部位不同，用料也不同，柱子墙身全部采用大理石垒砌，十分坚固。在历经 2000 年的风霜现在人们所见到的角斗场尽管破败不堪，但残留建筑的宏伟壮观，仍让人们为往日的辉煌成就啧啧称奇。

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

1. 古希腊的艺术
2. 《米洛斯的阿芙罗狄德》
3. 古罗马的艺术
4. 大角斗场

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. 古罗马艺术

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 ——> 项目三 西方美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 古希腊的艺术
2. 《米洛斯的阿芙罗狄德》
3. 古罗马的艺术
4. 大角斗场

五、教后反思

教学过程续页

项目三 西方美术名家及作品赏析

课次 12

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

西方古代经典美术作品赏析

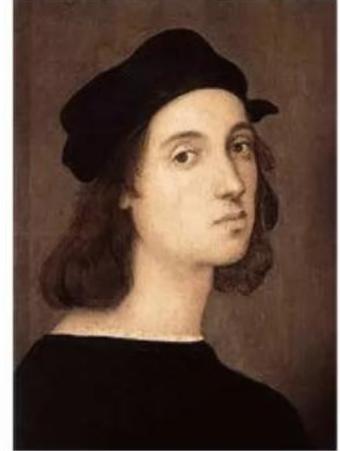
新课导入

欧洲文艺复兴时期的美术作品赏析

二、教学过程（约 80 分钟）

文艺复兴时期是指 14 世纪到 16 世纪西欧与中欧国家在文化艺术发展史中的一个重要历史时期。它是继古希腊、古罗马后的欧洲文化史上的第二个高峰。“文艺复兴”的原意是“在古典规范的影响下，艺术与文学的复兴”。其变化的基础就是关怀人、尊重人，以人为本的世界观。这个世界观是在 14 世纪通过一系列科学家、思想家和文学家重新对古代艺术的发掘而得以建立的。[1]以意大利为中心的新兴资产阶级，为巩固和发展资本主义生产关系，开展了建立新的思想文化意识形态的运动：以恢复、研究、搜求、学习古希腊古罗马的文化艺术为主要内容，其核心是争取个人在现实世界中的地位和发展，即人文主义。人文主义者以人和与人有密切关系的自然为他们的研究中心，肯定宇宙世界的主宰者不是神而是人，这与欧洲中世纪否定人生否定现实的观点是对立的。由此，意大利出现了前所未有的艺术繁荣，历史学家称之为“文艺复兴”——从神权的束缚中解放出来，提倡个性自由以反对人身依附。文艺复兴时期的美术就是在这个基础上发展起来的。[2]文艺复兴时期由于地域、国度、社会条件以及政治、经济、民族传统、民族风尚的不同形成了风格迥异的许多美术流派，如佛罗伦萨画派、威尼斯画派、罗马画派、菲拉拉画派、锡耶纳画派等。乔托、波提切利、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等画家属于佛罗伦萨画派，它是文艺复兴时期意大利影响最大的美术流派之一。佛罗伦萨画派注重素描和用线造型，注重理性，追求严谨、崇高的风格。而威尼斯画派注重色彩甚于素描，注重感性甚于理性，追求轻松、随意、享乐、抒情的审美趣味。[3]

意大利文艺复兴有三位杰出的艺术家：达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

1. 达·芬奇^[1]

达·芬奇（1452—1519）是意大利文艺复兴时期最负盛名的艺术大师，也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表。他思想深邃、学识渊博、多才多艺，不但是个大画家，同样还是一位未来学家、建筑师、数学家、音乐家、发明家、解剖学家、雕塑家、物理学家和机械工程师。达·芬奇大大超越了当时的建筑学、解剖学和天文学的水平，他因自己高超的绘画技巧而闻名于世。他还设计了许多在当时无法实现，但是却现身于现代科学技术的发明。^[2]达·芬奇在科学研究上花了大量的时间和精力，取得了极大的成功。他深入地观察研究动物、植物、地质乃至人体本身。他还模仿鸟的翅膀，设计了一个类似飞机的飞行机械。他还设计了许多先进的纺车、高效率的机床、冲床，最早提出了地质学的概念，第一次正确、全面地描述了人体骨骼、肌肉和人体比例。他的科学实践为以后的科学家提供了思想的源泉。达·芬奇的激进资产阶级人文主义政治观，使他受到封建宗教势力的长期迫害。1517年已是65岁高龄的他，拖着病躯仍然被迫离开了祖国，侨居法国。两年后，这位艺术巨擘溘然长逝。

达·芬奇这位奇才对各个领域的知识几乎是无师自通，是人类历史上绝无仅有的全才，当然他最大的成就还是绘画，他的杰作《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》，体现了他精湛的艺术造诣。达·芬奇认为自然中最美的研究对象是人体，人体是大自然的奇妙之作品，画家应以人为绘画对象的核心。其实绘画中最难画的是人，在还没有出现照相机的时代，他却是唯一一位人物肖像画画得和真人几乎一模一样的画家。达·芬奇既多才多艺，又勤奋多产，生前留下大批未经整理的用左手反写的手稿，难于解读。达·芬奇的主要手稿丢失了200多年，直到1817年才有学者整理小部分达·芬奇手稿，但已被毁坏严重。保存下来的手稿大约有6000页。达·芬奇的艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响。^[3]

【名作欣赏】《蒙娜丽莎》据说，法国著名的卢浮宫有三件宝：一是《米洛斯的阿芙罗狄德》；二是《萨莫色雷斯的胜利女神》；三是《蒙娜丽莎》。前两件作品出于谁人之手一般人并不确知，但是，《蒙娜丽莎》出自意大利文艺复兴时期的达·芬奇却几乎家喻户晓。“蒙娜丽莎”那神奇而专注的目光，那柔润而微红的面颊，那由内心牵动着的双唇，那含蓄、模棱两可的微笑，总让人捉摸不透……

在一幅画中，光线的变化不能像在雕塑中产生那样大的差别。但在蒙娜丽莎的脸上，微暗的阴影时隐时现，为她的双眼与唇部披上了一层面纱。而人的笑容主要表现在眼角和嘴角上，达·芬奇却偏把这些部位画得若隐若现，没有明确的界线，因此才会有这令人捉摸不透的“神秘的微笑”。

据史料记载，“蒙娜丽莎”的原型是当时佛罗伦萨著名的银行家住贡多的妻子。这是一位高傲而有些内向的女士。达·芬奇为了唤起她发自内心的情感，曾经请到了钢琴师为她演奏、丑角为她表演。但是，这个见多识广、冷漠、理性的女人并没有使画家得到他想要捕捉到的东西，为此，画家不得不将画作断断续续地延迟了三年。有一天，这位贵妇人在翻阅画家草图的时候，忽然发现了画着鸭掌的图画，她感到非常疑惑。画家说，这是他为研究和设计飞行器而画的，因为水流和气流、水浮力和大气浮力、鸭子在水中滑行和飞禽在空中飞翔有某种相似之处。鸭掌滑水动作虽然简单，但隐藏着飞行器飞行的某种秘密。这个冷漠、理性的女人听到这番话，又想到飞行器一旦设计成功，人类将可以在空中自由飞翔的情景……顿时，引起了很大震动，并由衷地发出了微笑。这一难得而发自内心的微笑立即被达·芬奇捕捉到了，并把它成功地塑造了出来。关于这幅画还有一个传说达芬奇在为蒙娜丽莎绘画时，请了位乐师在她旁边弹奏，以便她能像个模特儿那样耐心平静地坐着。她眼中的神情告诉我们她正在倾听。而现在，如果我们看她那双美丽的手，并把它们与她的脸连在一起考虑，我们会觉得那神情更诚挚。她的右手轻轻地放在左手上，中指根本没有任何依托，我们感到它正和着音乐的节奏轻轻地打着拍子。

《蒙娜丽莎》画中的那一双手真是令人赞赏不已。这双手其表面衔接得天衣无缝，根本无法看出笔的用法。从达·芬奇自己的笔记中我们得知：他使用的是按他的特殊要求制成的笔，是薄薄的软笔，他认为用这种笔画皮肤最好，而且还用了大量的油，用轻快的笔法一层层透明薄涂，以他特有的技法把这双手画得很美而且十分含蓄。据记载，《蒙娜丽莎》人物的面部是用植物性红颜料调铅白画成，不牢固而变了色，而手部主要用的是土质颜料，故没有变色。他是根据明暗变化来塑造形体的，画得很内在，十分饱满，皮肤画得很紧很细腻，通过他自己主观理想的提炼概括，并糅合着自己的情感。蒙娜丽莎把右手放在左手上面也富于运动着的韵律，用单纯的线条和单纯的色块相互连贯一气，表现出端庄的美。由于达·芬奇用十分精致的画法，以至用了4年的时间才画完《蒙娜丽莎》。其实，达·芬奇笔下的这一使人难忘的“微笑”已不是具体的佐贡多夫人的表情了，而是一种具有抽象意义、普遍意义和典型意义的，是《蒙娜丽莎》所有的，是达·芬奇所有的，也是我们大家所共同拥有的人性特质的某种精微的东西。也许，这就是《蒙娜丽莎》巨大魅力的所在。

《蒙娜丽莎》肖像画背后的景色也是如此逼真，我们会为那不真实的背景吃惊。山峰、道路、小桥、流水都在一种梦幻般、飘忽不定的气氛里出现，仿佛以此证明蒙娜丽莎的思绪沉浸在一个梦的世界里。《蒙娜丽莎》梦幻般的肖像与她周围梦的世界，是达·芬奇的天才创造，这也解答了为何《蒙娜丽莎》这幅肖像会成为世界上最著名、最使人难以忘怀的一幅肖像的问题。

2. 米开朗基罗

米开朗基罗（1475—1564），作为文艺复兴的巨匠，以他超越时空的宏伟大作，在生前和后世都造成了无与伦比的巨大影响。他和达·芬奇一样多才多艺，兼雕刻家、画家、建筑家和诗人于一身。他得天独厚地活到89岁，度过了70余年的艺术生涯，他经历人生坎坷和世态炎凉，使他一生所留下的作品都带有戏剧般的效果、磅礴的气势和人类的悲壮。

【名作欣赏】《大卫》，《大卫》是米开朗基罗传世的经典作之一。他是根据《圣经》中的大卫故事创作的。《圣经》中说，在大卫还是个牧羊少年的时候，以色列人经常和非利士交战。一天，两军刚刚摆开阵势，忽然，非利士营中冲出一员大将。他头戴铜盔，身披铠甲，虎背熊腰，身高七尺……这人就是迦特人歌利亚。见此情景，以色列营中无一敢出来迎战。一连40天，歌利亚骂阵不止。大卫有三个哥哥在以色列王扫罗的军中当兵，一日，大卫给他三位兄长送饭，恰逢歌利亚骂阵，大卫听到这狂言笑骂气得浑身发抖。见到兄长和以色列王扫罗，他坚决要求出去迎战，大卫没有戴盔披甲，没有带兵器刀枪，他

仍然穿着平日的牧羊服，拿着牧羊时的打狼棍和弹石器，又顺便捡了5个石子来到了阵前。亚看到只是一个牧羊的孩子，根本没有把他放在眼里。就在歌利亚拿着钢刀恶狠狠地直冲过来，将要接近大卫的一瞬间，大卫使劲一拉早已准备好的弹石器，石子正中歌利亚的脑门儿。这位迦特巨人一头栽倒在地再也爬不起来了。非利士被这意想不到的结果惊呆了，顿时，营中大乱，以色列人乘胜追杀，非利士人落荒而逃……米开朗基罗创作这尊雕像时，还不到30岁，但他的艺术风格已趋于成熟。过去的艺术家们多半表现大卫割下敌人的巨头，已经取得胜利的情景。

米开朗基罗表现的却是大卫左手上举，握住搭在肩上的“甩石带”，右手下垂，似将握拳，头部微俯，怒目裂眦地直视前方，处于迎接战斗的状态。从艺术效果来看，这种矛盾高潮到来之前的状态更富有吸引力。从思想效果上来说，该雕像充分体现了一种顽强、坚定和正义的精神气质。米开朗基罗把大卫作为保卫共和制城市的一名青年战士的典型来塑造，米开朗基罗这样描述他的作品“大卫庇护着他的子民，统治佛罗伦萨的人也应该保护他并且维护公平治世。”

在艺术技巧上，米开朗基罗以解剖学为基础，对人体结构和全身的筋肉都表现得极为合理、极为自然，同时对手关节和大腿加上夸张加长，手和脚稍大，这对一个少年来说是很正常的。面部表情也非常逼真，他双眉紧锁、目光炯炯、全神贯注，显示出压倒一切敌人的威武姿态。这件作品成为后世艺术家学习雕塑的楷模，是雕塑史上最杰出的作品之一。2004年9月是《大卫》500岁的生日。500年前的9月8日，一个由波提切利、达·芬奇等显赫大家组成的评委会慧眼相中了伟岸俊美的《大卫》。在佛罗伦萨的希格诺里广场前，《大卫》正式揭幕，而天才雕塑家米开朗基罗当时只有23岁。这尊巨作使得古往今来的雕塑都黯然失色。无论是令人憧憬的古代希腊，还是古典辉煌的拉丁时期，深得人们宠爱的《大卫》雕像现存于佛罗伦萨的学院博物馆。大卫像身高2.5米，体格健美，神态坚定，不过他也经历了不少磨难。1527年，在一场暴乱中，他的左手臂被折断；1810年，他曾被裹在保护蜡里不能好好透气；1843年，他让人用盐酸清洗了一遍，从此肌肉失

去了动人的光彩。1873年，佛罗伦萨严重的雾气让人担心《大卫》塑像受不了这种潮湿的环境，才将他移入学院博物馆的室内展厅。为了给《大卫》过好500岁生日，佛罗伦萨的人们很早就开始准备了。为了使大卫显得更加年轻、精神，他们给他做了皮肤护理，清洗掉了他身上的杂质。佛罗伦萨学院博物馆的一位负责人说，《大卫》移入室内展厅后他将青春永驻，还能再活500年，甚至是5000年。

3. 拉斐尔

拉斐尔（1483—1520）是意大利杰出的画家，和达·芬奇、米开朗基罗并称文艺复兴三杰，也是三杰中最年轻的一位。拉斐尔逝世时年仅37岁，但由于他勤勉的创作，给世人留下了300多幅珍贵的艺术作品。他的作品博采众家之长，形成了自己独特的风格，是手法主义的代表人物，也代表了当时人们最崇尚的审美趣味，成为后世古典主义者不可企及的典范。其代表作有油画《西斯廷圣母》、壁画《雅典学院》等。拉斐尔最著名的就是他的圣母像。他的圣母寓意为崇高与平凡，是平民式的母亲，纯朴善良、和蔼可亲，充满母爱与人情味（见图6-21），而圣母的背景经常是优美的田园风光。他是透过圣母来表现他的人文主义思想。

《西斯廷圣母》是拉斐尔最杰出的圣母像之一，它以甜美、悠然的抒情风格而闻名遐迩。这幅祭坛画，指定装饰在为纪念教皇西克斯特二世而重建的西斯廷教堂内的礼拜堂里。画面表现为圣母抱着圣子从云端降下，两边帷幕旁画有一男一女，身穿金色锦袍的男性长者乃教皇西斯克特，他向圣母圣子作出欢迎的姿态，而稍作跪状的年轻女子乃圣母的信徒渥娃拉，她虔心垂目，侧脸低头，微露羞怯，表示了对圣母与圣子的崇敬和恭顺。位于中心的圣母体态丰满优美，面部表情端庄

安详，秀丽文静。这一姿态与表情，使人油然而产生一种对美好生活的联想。在拉斐尔创造的圣母中，总是极力追求美丽、幸福、完好无缺，更多地具有母亲的精神气质和形象。拉斐尔特别着意于圣母的目光，人们常说眼睛是心灵的窗口，通过一双眼睛可以窥视到画中人的灵魂。形象的自然美与结构的造型美把母子情爱的精神美传达得淋漓尽致。而这幅《西斯廷圣母》是在更高的起点上塑造了一位人类的救世主形象：她决心以牺牲自己的孩子，来拯救苦难深重的世界。[F] [SEP]

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

1. 达芬奇
2. 米开朗基罗
3. 拉斐尔

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：

达芬奇名作介绍

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 → 项目三 西方美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 达芬奇
2. 米开朗基罗
3. 拉斐尔

五、教后反思

教学过程续页

项目三 西方美术名家及作品赏析

课次 13

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

欧洲文艺复兴时期的美术作品赏析

新课导入

欧洲 17、18、19 世纪的美术作品赏析

二、教学过程（约 80 分钟）

1. 伦勃朗

伦勃朗（1606—1669），是欧洲 17 世纪最伟大的画家之一，也是荷兰历史上最伟大的画家。伦勃朗擅长肖像画、风景画、风俗画、宗教画和历史画等，在铜版画方面也有突出的成就。他一生留下 600 多幅油画、300 多幅石版画和 2000 多幅素描，几乎画了 100 多幅自画像，而且几乎他所有的家人都在他的画中出现过。^[1]

伦勃朗的艺术，正处在荷兰资产阶级革命胜利后欣欣向荣的年代，由于荷兰在欧洲是较为民主的，因此伦勃朗的艺术追求也更富于独立自主的精神，并且蕴含着高度的民主精神和人道精神。伦勃朗在绘画史上所占的地位，是与意大利文艺复兴诸巨匠不相上下的。^[2]伦勃朗是莱顿一家磨坊主的儿子，他父亲想让他上大学成为法律家。由于天性爱好绘画，伦勃朗只上了 6 个月的大学就休学了。他开始师从一些画家学艺，并取得了一定的成功。伦勃朗的第一批作品是画他父、兄、母、姐的肖像，其中以他的一幅戴金盔的兄长肖像最出色，显示出了画家新的探索成果：用光的明暗强烈对比手法，突出形象的主要部分。这种画法使主题鲜明，尤其受光部分的质感极为强烈，画面的其余部分则很灰暗，欧洲的美术史家称之为“紫金色的黑暗”。^[3]

【名作欣赏】《夜巡》

《夜巡》是伦勃朗一生中最著名也最引起争议的作品。《夜巡》在当时的欧洲艺术界是一个突破。这幅画背后的传奇故事和这幅名作一样引人注目，发人深思。^[4]

这幅画是当时阿姆斯特丹的射击手公会 16 名军官（一种武装保安组织）向画家定做的

一幅集体肖像画。他们准备张挂在射击手同业公会的房间里。题目原来并不叫《夜巡》，画面涂上一层亮油由于年久而呈现黄褐色，才被误认为“夜景”，（在 20 世纪 40 年代，洗掉亮油后，才发现是白天的光线）。据说当时的每一个军官都拿出了 100 个荷兰盾，希望画家能把他们按照各自的身份和军阶都把正面画在画上，集中放在一个层面上。可是画家没有按照订货者的要求，细致地画出每一个人的肖像，而是有节奏地处理这些巡警们，使画面成为一幕富有戏剧性的整体。他选择了一个以两个队长为首领的紧急集合的场景，画上的人物被放在了不同的空间层面上，有先后主次之别，甚至有的被放在阴暗的角落中，有的只呈现局部。由于每个人的形象的清楚程度不同，便引起了轩然大波。巡警们因为出同样的钱却不能在画上有同等的地位而向画家提出抗议。画作完成后，射击手公会拒绝接受，要求画家按照他们的意思进行修改，画家拒绝修改，认为画家有权对自己的作品作出完工与否的决定，双方争执不下，闹成僵局。最后诉诸法律，画作遭到退订，画家退还了订金。这件事给伦勃朗带来了极大的伤害，他名誉扫地，成了阿姆斯特丹最不受欢迎的画家，订单稀落，弟子也不再登门，最终宣布破产，搬到了贫民区，直至在贫病中去世。据说他死时只剩下一个画具箱和一件外套。这幅油画《夜巡》无论从艺术性或思想性来看，都是无可指责的。伦勃朗不愿改画，以破产为代价，为后世保留下了这幅世界杰作，保持了艺术家的尊严和自信。伦勃朗的其他许多杰作，也同样留给了世界宝贵的遗产。后来荷兰另一著名画家文森特·梵·高，在看到了伦勃朗的油画《犹太新娘》时激动地对友人说道“你是否相信，我是说我宁愿少活十年。只要每天能坐在这幅画前，只给我点面包皮吃就行了。”

2. 雅克·路易·大卫（1748—1825），法国著名画家、法国古典主义画派的奠基人。大卫出生于巴黎的一个中产阶级五金商家庭，9 岁时父亲被杀，母亲离家出走，由身为皇家铸

瓦匠的叔父抚养长大的。16岁时考入皇家绘画雕塑院学习，但他对皇家美术学院深为不满，认为它太保守了，尤其是他在争取去罗马学习的奖学金竞赛中连续三次失败的遭遇，对他的刺激很大，甚至产生过自杀的念头，直到1774年获罗马奖，1775年前往意大利研究艺术。他受古罗马和意大利文艺复兴时期的艺术影响，对古典主义发生兴趣，1780年回国，1784年成为皇家艺术院院士，当年又去罗马，创作了《荷拉斯兄弟的誓言》，使他一举成名。这幅作品的古典英雄主义主题、庄重的色彩和严谨的构图使其成为古典主义画派的代表作。在资产阶级革命民主派雅各宾专政时期，大卫曾任公共教育委员会和美术委员会的委员。他的早期作品以历史英雄人物为题材，1793年完成名作《马拉之死》。1794年雅各宾政权被反革命颠覆，经过5年的混乱，拿破仑掌握政权后，大卫做了拿破仑一世的宫廷画家。这时他创作了歌颂拿破仑的《加冕式》、《授旗式》、《拿破仑越过圣贝尔纳山》和《拿破仑在办公室中的像》等作品。大卫《拿破仑越过圣贝尔纳山》大卫《马拉之死》如果说洛可可艺术是路易十五时代为适应快要上断头台的没落贵族阶级的空虚心灵的需要，那么大卫的艺术就是直接为资产阶级大革命服务的。大卫在新的时代背景下不断探索艺术创作，突破了古典主义的因袭陈规，比启蒙思潮下的写实主义更进一步地描绘了时代的革命斗争现实。当大革命的风暴到来时，大卫不仅是画家，他还作为社会活动家、革命家积极投身于革命斗争。他被选为国民议会的议员，成为革命领袖罗伯斯庇尔的战友，并以国民教育委员的身份从事大量的革命艺术活动。他公开倡导艺术必须为政治斗争服务。

在大革命中，大卫根据国民议会的建议创作了一些具有鲜明革命时代特征的肖像画，其中最杰出的是《马拉之死》。这是在马拉被刺后两小时，大卫赶到现场，为死者画的肖像。画面再现了马拉被刺时的真实情景，如马拉左手拿着的短笺和木墩上的纸币、便条等，在画面上都清晰可读。这些细节的描写，在美术史上是很少见的，大卫通过场景的描写，传达出了这位革命家的高贵品质和精神面貌。

1794年是大卫艺术生涯中最光辉的年月，他的艺术充满了时代革命气息，具有鲜明的政治思想倾向性，并将古典主义的艺术形式和现实的时代生活相结合，成为一位革命艺术家。但是随着“热月党”政变，雅各宾党政权被推翻，大卫被捕入狱，出狱后国家发生的变化令他触目惊心。革命的理想破灭了，整个社会陷于黑暗恐怖的深渊，这使大卫心灰意冷，却又

无能为力。从此在创作上他放弃了现实的题材，又沉浸在对古代社会的向往之中，再也没有画出过富有革命激情的作品。他在那黑暗的岁月里停止了一切社会活动，情绪非常消沉，艺术生命也面临枯竭。这时的画家期望和平，在这样的心境下创作了《萨宾妇女》。

〔P〕
〔SEP〕

3. 安格尔

《泉》是法国 19 世纪新古典主义画派最后的代表让·奥古斯特·多米尼克·安格尔（1780—1867）的著名作品。自小父亲就培养安格尔对艺术的兴趣，那时，他非常热衷追求原始主义。由于他用功、认真，17 岁的安格尔已经是一个很好的画家了。当时，大卫正担任拿破仑的首席画师。1834——1841 年，他再度赴罗马，深刻地研究了文艺复兴时期意大利古典大师们的作品。经过大卫和意大利古典传统的教育，安格尔对古典法则的理解更为深刻，当大卫流亡比利时之后，他便成为法国新古典主义的旗手，与当时新兴的浪漫主义画派对立，形成尖锐的学派斗争。〔SEP〕安格尔并不是生硬地照搬古典大师的样式，他善于把握古典艺术的造型美，把这种古典美融化在自然之中。他从古典美中得到一种简练而单纯的风格，始终以温克尔曼的“静穆的伟大，崇高的单纯”作为自己的原则。他的绘画吸收了 15 世纪意大利绘画、古希腊陶器装饰绘画等遗风，画法工致，重视线条造型，尤其擅长肖像画。在具体技巧上，“务求线条干净和造型平整”，因而差不多每〔SEP〕一幅画都力求做到构图严谨、色彩单纯、形象典雅，这些特点尤其突出地体现在他的一系列表现人体美的绘画作品中，如《泉》《大宫女》《瓦平松的浴女》《土耳其浴室》等。〔SEP〕

《泉》实现了安格尔对人体美与古典美完美结合的形式追求。在这里，他展示了人类普遍赞美的恬静美、抒情美和纯洁美。画中那位举罐倒水的裸体少女，身躯略呈 S 形，婀娜多姿，双目透出清纯，虽然身体袒露，却让人觉得她如清泉般圣洁。这个少女纯洁、典雅、恬静、健康、美丽，充满生命的活力和青春的朝气。画面左下角那朵含苞未放的雏菊恰是她的象征。从这幅画面里，人们感到的是一个宁谧、幽静的抒情诗般的境界，心灵得到慰藉，感情得到升华的崇高境界。在世界大师的画笔下，人体与自然得到了完美、和谐的展现，那典雅秀美的人体艺术，那样浪漫的诗意，让人感受到一种前所未有的神秘的呼唤。安格尔一生中在裸体素描上下过精深的功夫，而且只有当他面对裸体模特时，他的现实主义真知灼见才特殊地显现出来。他曾说：“标准的美——这是对美的模特不间断观察的产物。”

这位古典主义绘画的末代风流画家，吸收文艺复兴时期前辈大师的求实的技巧，使自己的素描技巧发挥到炉火纯青的境地。这里所不同的只是，像米开朗基罗、乔尔乔内等大师的裸女体现的是一种充满人性的时代理想，而安格尔在裸女上所寄予的理想，则是“永恒的美”这一抽象概念。其实，乃在于寻求以线条、形体、色调相谐和的女性美的表现力。这在他那些描写土耳其宫女的裸女画上尤为明显。晚年，安格尔画了这一幅《泉》，则进一步反映了画家对美的一种全新观念，那就是他深深觉得用精细的造型手段创造一种抽象的古典美典范的必要性。76 岁高龄的安格尔，终于在这样一幅《泉》上，把他心中长期积聚的、抽象出来的古典美与具体的写实少女的美之间，找到了完美结合的形式。有一位评论家观看了《泉》后说：“这位少女是画家衰年艺术的产儿，她的美姿已超出了所有女性，她集中了她各自的美于一身，形象更富生气也更理想化了。”《泉》的创作大概在意大利佛罗伦萨时就开始酝酿了，那是 1820 年的事，为什么事隔 36 年后才最终完成此稿呢？这还得从他的学生保罗·巴尔泽和亚历山大·德戈弗两人说起。最初在安格尔心中构思的《泉》，是仿效意大利大师们在画维纳斯时的愿望，他早在 1807 年就画过一些草图，后来不满足前人已画过的“维纳斯”样式，企图使形象更单纯化。有人也认为这幅画最初是由上述两个学生协助完成的。安格尔经常在同一主题或构思中进行反复制作，有时花上几年甚至几十年工夫。1851 年，《泉》被迪麦泰尔伯爵收购，成为私人藏画品。后根据这位伯爵的遗嘱，他的家属于 1878 年将此画赠给国家，终于成为巴黎卢浮宫内又一镇馆之宝。

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

1. 伦勃朗
2. 雅克·路易·大卫

3. 安格尔

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：

安格尔作品赏析

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 ———> 项目三 西方美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 伦勃朗
2. 雅克·路易·大卫
3. 安格尔

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

项目三 西方美术名家及作品赏析

课次 14

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

欧洲 17、18、19 世纪的美术作品赏析

新课导入

19 世纪俄罗斯美术作品赏析

二、教学过程（约 80 分钟）

1. 伊凡·伊凡诺维奇·希施金（1832—1898），是 19 世纪俄国巡回展览画派最具代表性的风景画家，也是 19 世纪后期现实主义风景画的奠基人之一。希施金的风景画多以巨大的、充满生命力的树林为描绘对象，林木形象雄伟豪放，那些摇曳多姿的林木昂然挺立，充满生机。大森林的美与神秘，被他渲染得淋漓尽致，美不胜收，带有史诗般的意境。他一生为万树传神写照，描绘俄罗斯北方大自然的宏伟壮丽，探索森林的奥秘，被人们誉为“森林的歌手”“俄国风景画发展的里程碑”。

【名作欣赏】《松树林之晨》

油画《松树林之晨》是希施金的代表作之一。它揭示了森林中神秘和幽深的意境，使人身临其境，心旷神怡。这幅油画把我们带入一种非常优美的诗意般的境界中：早晨，金色的阳光透过朝雾射向林间，清新潮润的空气浸润着密林，巍然挺拔的松树枝叶繁茂，生机勃勃，表现了大自然无限的生机。在这大自然的怀抱中，你仿佛可以尽情地呼吸这甘美新鲜的空气，你几乎能兴奋地叫出声来，聆听自己那激荡于林间的回声。在这安谧寂静的环境中，几只活泼可爱的小熊在母熊的带领下，来到林中嬉戏玩耍，它们攀缘在一根折断的树干上，相互引逗，似乎在练习独立生活的本领。这一生动的细节描绘，使整个画面产生了动静结合的艺术效果，同时，也增强了观者身临其境的真实感。在艺术表现上，这幅油画独具匠心，令人赞叹不已。大片松林虽然布满整个画面，但是，由于安排得错落有致、主次分明、虚实相间，使画面显得多而不乱、密而不塞，给人以疏朗、开阔、深远的感觉。特别是画家那种对大自然敏锐的观察力和精湛的写实功力，无论对粗犷的树干、舒

展的枝叶，还是对盘曲的根部、附着的青苔的描绘，都使人感到格外的自然和亲切，毫无雕琢的痕迹。阳光在这幅风景画里起了举足轻重的作用，阳光给画面带来生命的颤动，它透过枝叶，在树身上留下花边状的淡影，与地面的浓影形成对比。^[56]

从密林深处升起的雾气画得恰到好处，使画面明朗，并赋予松树林以神秘莫测的意味。画面用色清新、明快、含蓄而丰富，充满了朝气，倾注着画家对大自然深厚的赤子之情。

1. 列宾（1844—1930），俄国著名画家，巡回展览画派重要代表人物。他出生于哈尔科夫，在圣彼得堡美术学院学习。1873—1876年先后旅行意大利及法国，研究欧洲古典及近代美术。回国后勤奋作画，创作了大量的历史画、风俗画和肖像画，表现了人民的贫穷苦难及对美好生活的渴望。1878年，他参加巡回展览美术协会。其代表作品有《伏尔加河上的纤夫》（见图6-46）、《宣传者被捕》、《意外归来》、《查波罗什人复信土耳其苏丹》及《托尔斯泰》等。^[57]

《伏尔加河上的纤夫》是列宾在19世纪80年代初创作的批判现实主义油画中的杰作，也是他的成名之作。还在学生时代，列宾亲眼目睹了圣彼得堡涅瓦河上纤夫的沉重劳动的情景，成为他挥之不去的记忆，从那时候开始，他就想描绘一幅表现纤夫的作品，以表示他对下层劳动人民的痛苦生活的同情和社会不平的愤慨。1870年夏季，列宾到伏尔加河旅行写生，典型的俄罗斯风光和纤夫的生活给他留下了难忘的印象，从而画出了《伏尔加河上的纤夫》。^[58]在《伏尔加河上的纤夫》中，列宾画了11个饱经风霜的劳动者，他们在炎热的河畔沙滩上艰难地拉着纤绳。纤夫们有着不同的经历和个性，他们生活在社会的最底层，但这是一支在苦难中练成坚韧不拔、互相依存的队伍。狭长的画幅展现了这群纤夫的队伍，阳光酷烈，沙滩荒芜，穿着破烂衣衫的纤夫拉着货船，步履沉重地向前行进。纤

夫共 11 人，分为三组，每个形象都来自于写生，他们的年龄、性格、经历、体力和精神气质各不相同，画家对此都予以充分体现，并统一在主题之中。背景运用的颜色昏暗迷蒙，空间空旷奇特，给人以惆怅、孤苦、无助之感，切实深入到纤夫的心灵深处，也是画家心境的真实写照。全画以淡绿、淡紫、暗棕色描绘头上的天空，使气氛显得惨淡，加强了全画的悲剧性。这对画旨的体现、情感的烘托也起到了极大的作用。《伏尔加河上的纤夫》的构图、线条和笔力等绘画技巧都是相当成功的。[SEP]

三、课堂总结与作业布置（约 5 分钟）

课堂总结

1. 希施金
2. 列宾

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：

《伏尔加河上的纤夫》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 ——> 项目三 西方美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 希施金
2. 列宾

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

项目三 西方美术名家及作品赏析

课次 15

一、复习巩固与新课导入（约 5 分钟）

复习巩固

19 世纪俄罗斯美术作品赏析

新课导入

外国近现代美术作品赏析

二、教学过程（约 80 分钟）

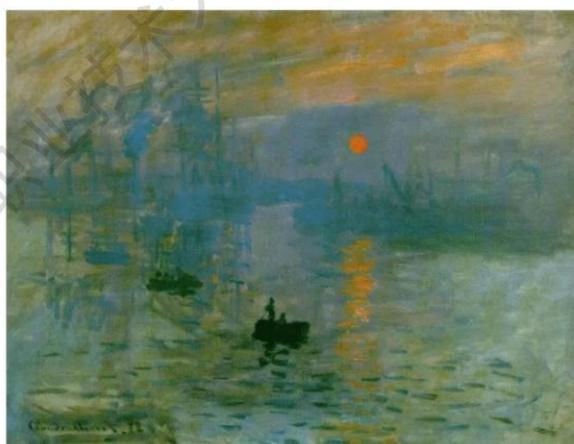
1. 克劳德·莫奈（1840—1926），是法国最重要的画家之一、印象派代表人物和创始人之一。印象派的理论和实践大部分都由他来推广。莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影，也看不到突显或平涂式的轮廓线。印象派运动可以看作是 19 世纪自然主义倾向的巅峰，也可以看作是现代艺术的起点。莫奈对这一艺术环境的形成和他描绘现实的新手法，比其他任何人的贡献都多。印象派的创始人虽说是马奈，但真正使其发扬光大的却是莫奈，因为他对光影之于风景的变化的描绘，几乎已经到了走火入魔的境地。甚至到后来，他对光色的专注远远超越对物体的形象，使得物体在画布上的表现消失在光色之中。也因为这样，他让世人重新体悟到光与自然的结构。^[56]

莫奈爱画天光水色。是一位典型的外光画家，其作品大多是现场完成的。为了研究阳光的变化，他反复画同一景物，如他画的《草垛》《教堂》系列。普法战争时，他避难于荷兰，研究了日本浮世版画，从而引起了画风的变化。晚期他作巨幅长卷式《睡莲》，成为印象派最伟大的风景画杰作。^[57]在此之前，甚至风格接近印象派画家的那些作品，也都遵循了明确约定的技法阴影始终采用中间色调，画面本身由清楚的明暗色块构成，仿佛补缀在油画布上。甚至气候条件和一天中的时间变化也做了严格的规定。与此同时，光作为自然现象，其唯一的作用是烛照，以揭示物象和结构中的美，而不具备自身的特性。但莫奈和他的印象派同行们却使阴影也有了不同的色彩。莫奈的绘画描绘了从大自然中得到的稍纵即逝的瞬间印象。散涂的笔触急骤地涌上画布，给画面上最暗的阴影区也带来色彩。

这是观察和描绘世界的一种新方式。形体不是被照亮的，而是光本身就是自然的有机组成部分之一，在这里，色即是光，空气也具有动感，空间则靠光线和空气的相互作用来构成。每一笔都同前一笔分离开来，其间没有转换过程或细微差异，这些已经没有必要，因为，如果画家的观察是准确的，形象将会自然而然地在观赏者的眼中组合起来。莫奈的才智和直觉促使他考虑到观赏者的理性和感性经验，鼓励他们直接参与解释和理解作品。曾有一次，一个极端反对他画风的人，故意在很多人的前面，拿着他的画倒过来对大家说“大家请看这幅画画得多么好，倒过来挂也可以，横着挂更是可以。”口气极尽揶揄讽刺。但是欣赏他的人则又非常惊叹于他的敏锐观察力。因此，人们有时几乎把莫奈看做一只机械眼，有时把他看做一部机器，能够以科学的精确性，忠实地记录下某种视觉印象。连被称为“现代绘画之父”、后期印象派的领军人物塞尚也说“莫奈只有一双眼，但天啊，那是怎么样的一双眼啊”^[P]_{SEP}

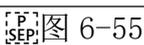
【名作欣赏】《日出印象》

^[P]_{SEP}《日出·印象》是莫奈描绘法国勒阿弗尔港口一个多雾早晨的景象：海水被晨曦染成淡紫色，天空被各种色块晕染成微红，水的波浪由厚薄、长短不一的笔触绘就，三只摇曳的小船在薄涂的色点中显得朦胧模糊，船上人影依稀可辨，远处的工厂烟囱、大船上的吊车等若隐若现。画家把从一个窗口上看到的这一印象收入画布上，如此大胆地用零乱的笔触来展示雾气交融的景象，是史无前例的。这幅作品震撼了画坛。

2. 梵·高（1853—1890）对于这位 19 世纪后印象派的艺术巨匠，我们在“怎样欣赏美术作品”中已经做过介绍，这里让我们再来独立欣赏他的名作《星夜》。^[P]_{SEP}

【名作欣赏】《星夜》2010 年 3 月，国外一家主营复制艺术品、名为 Overstockart 的权威网站，统计了最近 10 年内最受欢迎的 10 幅油画作品，其中梵·高的《星夜》排第一名而摘取头魁。据统计梵·高的《星夜》作品复制品销售总数远远超过其他任何一位艺术大师作品的销售总数。据透露，此番统计的目的在于通过回顾过去 10 年内销售成绩最

佳的复制油画艺术品，从而统计出最符合时代潮流以及最受公众追捧的作品。图 6-55

梵·高《星夜》

梵·高是 19 世纪人类最杰出的艺术家之一。他热爱生活，但生活却屡遭挫折，倍尝艰辛。他献身艺术，大胆创新，在广泛学习前辈画家伦勃朗等人的基础上，吸收印象派画家在色彩方面的经验，并受到东方艺术，特别是日本版画的影响，形成了自己独特的艺术风格，创作出许多洋溢着生活激情、富于人道主义精神的作品，至今享誉世界。

《星夜》是梵·高所画的为数不多的、不靠直接观察对象，而用虚构的形与色，凭想象创造某种气氛的作品中的一幅。这幅画面画着一些入睡的小屋，松柏从下面伸向深蓝色的天空；一些黄色的星与闪光的橘黄色的月亮形成旋涡，天空变得非常活跃。全画的色调呈蓝绿色。画家用充满运动感的、连续不断的、波浪般急速流动的笔触表现星云和树木。在他的笔下，星云和树木像一团正在炽热燃烧的火球，新月也形成一个旋涡。暗绿褐色的柏树像一股巨型的火焰，由大地的深处向上旋冒；山腰上，细长的教堂尖塔不安地伸向天空。所有的一切似乎都在回旋、转动、烦闷、动摇，正在奋发向上。它们在夜空中放射艳丽的色彩，具有极强的表现力，给人留下深刻的印象。碧蓝的天空充满了旋涡的云、闪耀的星星和明亮的月亮。这些特征虽然是夸张的，但它使我们产生联想，也使每个人感觉舒适和轻松。如此星光灿烂的夜空，其实就是梵·高深埋在灵魂深处的世界感受。梵·高的生命就如他作品中的星星，在幽蓝的夜空中独自放光。这幅画中还呈现两种线条风格，一是弯曲的长线，二是破碎的短线。二者交互运用，使画面呈现出炫目的奇幻景象。这显然已经脱离现实，纯为梵·高自己的想象。在构图上，骚动的天空与平静的村落形成对比，柏树则与横向的山脉、天空达成视觉上的平衡。梵·高在采用大胆的布局的同时，又体现出了与这个世界脱离的另一种思维，从而造就了这幅作品的成功。在《星夜》里人们还看到那旋涡般的色彩，像是直接从颜料管里挤出来的。浓厚的、有力的颜料沿着梵·高画笔猛戳动作画出的线路展开了它们的脉络。各种颜色很自然地营造出了令人感到震撼的效果。那是奔放的，或者是像火焰般的笔触，它来自直觉或自发的表现行动，并不受理性的思想过程或严谨技法的约束。因而有人将梵·高描绘为一个“画风景画时简直就像在雕塑风景画”的画家。

梵·高的作品，永远为我们留下了艺术的享受。

3. 毕加索

毕加索（1881——1973），西班牙画家、雕塑家，是现代艺术的创始人，是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家，是 20 世纪最伟大的艺术天才。他的艺术生涯几乎贯穿其一生，作品风格丰富多样，后人用“毕加索永远是年轻的”的说法形容毕加索多变的艺术形式。史学上不得不把他浩繁的作品分为不同的时期——早年的“蓝色时期”、“粉红色时期”、盛年的“黑人时期”、“分析和综合立体主义时期”（又称“立体主义时期”）、后来的“超现实主义时期”等。毕加索是位多产画家，据统计，他的作品总计近 37000 件，包括：油画 1885 幅，素描 7089 幅，版画 20000 幅，平版画 6121 幅。跟一生穷困潦倒的梵·高不同，毕加索的一生辉煌之至，他是有史以来第一个活着亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家。在 1999 年 12 月法国一家报纸进行的一次民意调查中，他以 40% 的高选票当选为 20 世纪最伟大的十位画家之首。[6]

【名作欣赏】《阿维尼翁的少女》在 1909 年年底，毕加索从事了一件有重大意义的作品的创作，这件作品是他的经验总结，并且标志着他未来的活动朝现代派方向发展的开端。这件作品就是《阿维尼翁的少女》。毕加索的着眼点，不像野兽派那样放在色彩上，而是放在形体上。他采用灵活多变且层层分解的、雄浑有力的、宽广而有概括性的平面造型的手法，把形体的结构随心所欲地组合起来。这些平面甚至发展到超越单个

的物象，囊括周围的全部空间。这时我们还没有达到完全理性地控制物体，但是，毕加索的画已经导致我们必须走上这一道路。到1909年，毕加索才确立了真正崭新的绘画语言，这语言是从事物的内涵去认识和解析，而不再只是从事物的视觉表象来描绘事物的形象了。

《阿维尼翁的少女》彻底否定了文艺复兴时期以来视三度空间为主要目的的传统绘画。毕加索断然抛弃了对人体的真实描写，把整个人体利用各种几何化了的平面装配而成，这一点在当时来说，是人类对神的一种亵渎行为。同时它废除了远近法式的空间表现，舍弃了画面的深奥感，而把量感或立体要素全体转化为平面性。强化变形，其目的也是增加吸引力。毕加索说：“我把鼻子画歪了，归根到底，我是想迫使人们去注意鼻子。”《阿维尼翁的少女》对艺术界的冲击相当大，展出时，蒙马特的艺术家们都以为他发疯了。马蒂斯说那是一种“煽动”，也有人说这是一种“自杀”。有人感到困惑不解，有人怒不可遏。布拉克这位受到塞尚影响的画家也甚为惊讶，然而他知道另一种艺术的形式已经诞生了。这种新创造的造型原理，成为立体派及以后的现代绘画所追求的对象。《阿维尼翁的少女》不仅是毕加索一生的转折点，也是艺术史上的巨大突破。要是没有这幅画，立体主义也许不会诞生。所以人们称它为传统艺术与现代艺术的分水岭。

三、课堂总结与作业布置（约5分钟）

课堂总结

1. 莫奈
2. 梵高
3. 毕加索

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：

毕加索作品赏析

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 → 项目三 西方美术名家及作品赏析

※内容提纲

1. 莫奈

2. 梵高

3. 毕加索

五、教后反思

运城职业技术大学大学人文教研室