

教师公开招聘/入编考试

(中小学美术学科专业知识系统复习讲义)

第一节 美术概述

考点1 美术的基本特征

美术是以一定物质材料和手段，在现实的三维空间或平面上塑造可视的静态艺术形象，以此反映艺术家思想感情的一门艺术。美术又被称为造型艺术、视觉艺术、空间艺术和静态艺术，广义上的美术包括绘画、建筑、工艺美术、设计和书法等。

具体而言，美术的审美特征主要有以下几点：

1.造型性

美术作为造型艺术，造型性是美术的主要形态特征之一。“造型性”是指艺术家运用一定的物质材料，塑造出欣赏者可以通过观察直接感受到的艺术形象。例如绘画是用线条、色彩在二度空间里塑造形象；书法是用笔墨、布白、结构来创造神采，呈现精神气韵；雕塑则用泥土、木石等在三度空间创造出具有实在物质的艺术形象。

2.静态性

美术的第二大审美特征是它的静态性。所有的美术作品，都是以静态形式呈现的。但是，这种静态又是“寓动于静”的，是通过瞬间的形象化动为静、以静显动的。因为世界上根本就不存在绝对静止不变的事物，所以美术作品要反映客观现实，就要找到恰当的表现方式，即在动与静的交叉点上，抓住客观事物发展变化的某一瞬间形象，将它用物质材料和艺术语言固定下来。于是，如何选取事物运动变化过程中最精彩的瞬间，便成为艺术家创作过程中的一个至关重要的问题。

3.表现性

也就是说，美术作品虽然是造型艺术，但它更要表现形象的内在意蕴，表现艺术家的主观情感、意趣、观念等，因此表现性才是美术的重要审美特征。

4.视觉性

审美主体与对象之间的感知媒介主要是视觉。美术的创造和欣赏都必须通过视觉来进行。艺术家通过视觉器官并借助于相应的审美手段，如线条、色彩等，把审美心理加以物化，创造出艺术品，传达审美经验，观赏者同样通过这种审美器官及相应的审美形式去接受艺术作品所传达表现的审美心理，从而产生审美愉悦。

考点2 美术门类的划分

绘画是美术中最主要的一种艺术形式，也是较早出现于人类生活中的艺术种类之一。从不同的角度出发，绘画可分成许多种类：按照使用的工具材料和技法的不同来划分，一般可分为水墨画、油画、版画、水彩画、水粉画、年画、素描画等画种；按照题材内容的不同来区分，绘画可分为人物画、肖像画、风景画、风俗画、静物画、历史画、军事画、宗教画、动物画等；中国画的划分有自己的特点和独特的名称，如山水画，花鸟画、人物画等；按画面形式不同分类，可分为岩画、壁画、单幅画、组画、连环画、架上画等；中国画中有卷轴、册页、手卷、扇面、屏幛等。

建筑是用沉重的物质堆砌而成的实用性物质产品，是人类为自己创造的赖以生存的物质生活环境。建筑艺术是指按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。以其功能性特点为标准，建

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。从总体来说，建筑艺术与工艺美术一样，也是一种实用性与审美性相结合的艺术。建筑的本质是人类建造以供居住和活动的场所，所以，实用性是建筑的首要功能；只是随着人类实践的发展，物质技术的进步，建筑越来越具有审美价值。

雕塑是美术主要种类之一，早在原始人类开始学会制造石器工具的活动中就包含了最初的雕塑因素。雕塑是雕、刻、塑三种制作方法的总称。使用各种可塑的材料，如粘土、油泥等制作的手法叫塑造；以各种可雕的硬质材料，如石头、木头等制作的手法叫雕刻。通常以铜或其他的金属铸造或焊接成的作品也属于雕塑之类。

工艺美术是在生活领域中以功能为前提，通过物质生产手段对材料进行审美加工的一种美的创造，是美化生活用品和生活环境的美术。它的突出特点是物质生产与美的创造相结合，以实用为主要目的，并具有审美特性。以美术技巧制成的各种与实用相结合并有欣赏价值的工艺品，故通常具有双重性质：既是物质产品，又具有不同程度精神方面的审美性。

书法是指文字书写规律和方法。从广义讲，书法是指语言符号的书写法则。换言之，书法是指按照文字特点及其涵义，以其书体笔法、结构和章法写字，使之成为富有美感的艺术作品。世界各民族都有自己的文字和书写文字的技巧，因而也都有自己的“书法”，但不是任何的文字书写都能成为艺术。汉字书法为汉族独创的表现艺术，被誉为：无言的诗，无行的舞，无图的画，无声的乐。中国书法有五种主要书体，即楷书体（包含魏碑、正楷），行书体（包含行楷、行草），草书体（包含章草、小草、大草、标准草书），隶书体（包含古隶、今隶），篆书体（包含大篆、小篆）。中国书法艺术创作的常用幅式有条幅、横幅、中堂、扇面、斗方、手卷等。

篆刻是中华民族传统艺术形式之一，它是书法与雕刻相结合的艺术，因多采用篆书，故称篆刻。篆刻是一门与书法密切结合的传统艺术，迄今已有两三千年的历史，又称玺印、印或印章等。印章是一种实用艺术品。篆刻家的作品与刻字铺印章的根本区别，在于前者讲究章法篆法，后者主要靠描，并不计较章法篆法。[JP]

考点3 美术作品的内容

美术作品作为艺术家精神劳动的成果，具有物态化的存在方式，它标志着艺术家创作活动的完成，也是美术的接受与消费的基础。美术作品是一个独立自主的整体，包含着丰富的内容。构成美术作品的基本因素：

1.客观因素

即美术家在作品中所描述的现实生活及其所包含的意义，一般称作题材。它是表现在作品中的，经过美术家选择、加工、改造的现实生活或客观对象，它通常来自现实生活或文化领域。

理解美术作品的内容，首先要从对作品形象和形式的整体把握中判断和区分作品的题材内容和题材类型，特别是对文学性、情节性、叙述性、寓意性的美术作品，更要在区别题材类型的基础上把握其具体的题材内容和含义，这是理解作品主题和意义的基础。

2.主观因素

即美术家对这些生活及其意义的认识、评价、态度和情感，一般称作主题。它是在美术作品中体现出来的美术家对其所反映的现实生活、文化观念及其意义的独特认识、感受、评价、爱憎感情等。主题是作品内容中最重要的东西，并与题材紧密相关。一方面作品中表现的题材是美术家选择、加工的现实生活或客观对象，包含着美术家对它们的认识和评价等；另一方面，主题也是通过作品中具体的题材和形象体现出来的，渗透在作品的情节、场景、形象等作品构成因素之中的审美把握。因此，对作品的理解，就不能仅仅满足于对具体表现

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

题材的把握，而要通过认识作品题材体察其所蕴含的主题意义。

对美术作品欣赏、理解的最高境界，是完整地、综合地把握其意义。无论是写实性作品还是抽象性作品，其意义都具体地存在于作品的具体形象和形式之中。也就是说，美术作品的意义不仅包含在内容方面，也体现在形式之中。因此，对于作品意义的理解，需要完整地、综合地把握作品由形式至内容的层次、结构及其相互之间的关系。

考点4 美术作品的形式

美术作品的形式，就是作品内容的存在方式。它包含两种紧密联系的基本因素：一是作品内容诸因素的组织结构，即在一定主题的指导下，把题材形象等各种因素组织起来的内部结构，它是作品的内部形式，称“组织结构”；二是作品形象呈现的外在形态，即美术家所用的一定的手段和工具。

1. 组织机构

作品的“组织结构”，在美术理论中也称为“构图”、“布局”或“经营位置”。它是作品的整体结构，即是从各个部分的相互联系这一方面来把握内容的。它关心的是题材、形象及其相关的明暗、光线、色彩、线条等在作品中的位置及其相互联系。因此，它是美术创作的内容向其存在方式推移的第一步。

2. 美术作品语言

美术作品的内容向其存在方式推移的第二步，是美术作品的“艺术语言”，它使美术作品的内容与组织结构具体化、物态化。美术语言的内在构成可以分为几个相互联系又依次递进的层次：

(1) 第一层次可以称为“媒材语汇”。不同的美术种类其所使用的创造材料是不同的，这些物质材料特定的物质特性在人们的感受中又是各不相同的，它构成了美术语言的生理和心理基础（也构成了不同美术种类，具有不可替代的特定语言特征的客观基础）。

(2) 第二层次可称为“手法语汇”。它是构成美术作品形式的“抽象”语汇，如色彩的冷暖，明暗的深浅，墨色的浓淡，笔触的厚薄，线条的粗细等等。“手法语汇”中有一些是被程式化、规范化了的，如“人物十八描”、各种皴法等等。在这个层面中的语汇必须与作品中的表现形象相结合，才能获得确定的意义。

(3) 第三层次可以称为“形象语汇”，如具体的人物、山水、树木、动物形象等，也包括抽象的三角形、矩形、圆形等规则形和各类不规则形。这一层次的美术语言既包容了前面两个层次的语言特征，但又必须和作品组织结构相结合，才具有特定的表现意义。

由此可见，从美术作品的整体看，美术语言中不同层次的“语汇”只有联系成一个有机整体并参与到作品的组织结构中，即准确、生动地表现作品的内容时，才能最终获得确定的意义。

3. 艺术作品的形式美

[JP2]形式美具有特定的含义，它首先是指在美术作品中，色彩、线条、形体、明暗、空间等美术语言既和谐（符合一般规范）又具有创造性（显示个性色彩）的组合。主体对作品中的形式美的心理反应和感受本身就是作品内容的一部分。因为在作品的形式中，必然包含着相应的情绪和感情，如优美、宁静、忧郁、热烈、奔放等。[JP]

形式美的另一层含义则与美术作品的语言特征相关联，即在美术中，每一门类都有属于自身特征的语言表达方式，它们是无数的艺术家们在漫长的艺术实践过程中逐渐积累起来的，具有特定的审美趣味和文化内涵。

考点5 美术作品的属性

1. 意境与风格

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

(1) 意境：“意境”作为一个美术概念，大约形成于唐代，通过近代学者王国维在《人间词话》和其他一些著作中的精辟论述，遂成为中国美术史最有生命力的一个美学和艺术学的范畴。在美术作品中，意境是通过客观物象来表达的，这样，“外师造化”、“行万里路”就成为艺术家创造意境的根本途径。

(2) 风格：风格是指艺术创作中表现出来的一种带有综合性的总体特点，是识别和把握不同艺术家作品之间的区别的标志，也是识别和把握不同流派、不同时代、不同民族艺术之间的区别的标志。

2. 格调与品味

(1) 格调：格调是美术作品中一个重要的属性，是在作品中表现出来的美学品格和思想情操。美术作品的格调有高下雅俗之分。高格调的艺术作品能触及生活的本质，展示生活的丰富性与复杂性，给世界和人生以新的解释，赋予生活以新的意义，在格调高的作品中还能体现艺术家的独立人格和严肃认真地对待社会、人生与自我的态度。

(2) 品味：美术作品既有格调高低、雅俗之分，也有不同品味之别。这两个概念的第一个差异在于：格调是一个从作品价值的两级（如高低、雅俗）把握作品不同属性的范畴。品味则是从作品中再细分出差异、层次和等级的范畴（在中国绘画理论中，把绘画作品分为逸品、神品、妙品、能品或是上中下三品等）。第二个区别是，格调虽然与艺术表达方式相关联，但更多地涉及到作品的思想内容。品味虽然也涉及到作品的内容，但与作品的审美趣味、艺术追求和表达方式有更大的关系。

3. 美术作品的艺术美

(1) 艺术美的来源：现实生活才是艺术作品中艺术美的源泉。任何时代的美术作品中的艺术美首先就是反映了这种当代性的社会生活的结果。艺术作品中的艺术美不仅来自现实生活，而且来自自然界的美。所以，美术作品中的艺术美从根本上说，来源于人类的现实生活，来自对大自然的深切感受，是美术家对社会生活和自然界的审美体验的物化形态。

(2) 艺术美的特征：美术作品中的艺术美就超越了生活自身流动的特点而具有永恒性；美术作品艺术美的另一个重大特征是它的创造性；美术作品中的艺术美还具有统一性与普遍性，广泛的传播性、导向性与感染力。

第二节 素描与速写

考点 1 素描的概念

素描是以铅笔、木炭等单色材料或工具来描述客观对象的绘画表现形式。素描是一切绘画的基础，是研究绘画艺术所必须经过的一个阶段。

素描常用的材料是铅笔、蜡笔、毛笔、墨水及各种纸张等，其他还包括湿润的陶土，沾了墨水的布条、金属、石器。

单色水彩、单色油画、中国传统的白描和水墨画也可以称为素描。

考点 2 素描的表现形式

线条和明暗是素描的基本表现形式：

线条。线是素描的重要造型手段之一，用来勾勒物体的体面轮廓。用线造型，必须严格深入地研究对象，分析形体在透视中的体面变化，才能做到准确地表现对象的形体结构。

明暗。明暗光影的方法是基础素描训练的基本造型手段之一。在明暗素描中，有意识地加强近处物象的明暗对比，或减弱远处物象的明暗对比，是表现画面空间的一个重要方法。

考点 3 素描的分类

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

素描的分类方法如下：

根据表现手法，可将素描分为光影（全素描）素描、结构（分析）素描、白描和速写；

根据目的和功能，可将素描分为创作素描和习作素描两大类；

根据写生素描的表现内容，可将素描分为静物、动物、风景、人像及人体素描等；

根据作画时间，可将素描分为长期素描、慢写、速写等；

根据绘画传统，可将素描分为中国写意传统的素描（一般称之为白描）和西方写实传统的素描两种；

根据使用工具，可将素描分为铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、水墨、粉笔或两种工具穿插使用的素描等；

根据作画形式，可将素描可分为写生、临摹和默写等。

考点 4 素描的创作技法

技法是绘画的表现基础，只有对各种技法进行综合应用，才能组合出一幅有生命力的作品。

基本技法注重用笔的方法，依笔触形状（线条）的不同，可以分为直线笔触、长三角形笔触、曲线笔触、不规则笔触、点状笔触、连续笔触等。

特殊技法除了铅笔以外，必须使用其他辅助工具，例如有特殊纸纹的纸张、橡皮、水彩颜料等。橡皮削尖便可擦出细长的竹线条，轻压画面便能产生如白云状的白色块；在已完成的铅笔画上，涂抹一层淡淡的水彩，不但能保有原来的铅笔色调，更能增添画面的色彩变化。

考点 5 速写及其分类

速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇，属于素描的一种。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲 18 世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

从表现形式上看，可将速写分为线条速写、明暗速写及线面结合、黑白与彩色结合的速写。

从工具上看，可将速写分为铅笔速写、炭笔速写、毛笔速写、钢笔速写、马克笔速写以及彩色笔速写等；

从题材上看，还可以将速写分为人物速写、动物速写、风景速写等；

从速写的绘画时间上看，可分为时间较短的快写和时间相对较长的慢写。

考点 6 人物速写

人物速写是以人物为描绘对象的快速写生方法。它为画者了解人体结构、提高造型能力起到必不可少的重要作用。人物速写的基本步骤如下：

观察。观察是构成表现形式的基础。人物动态速写的观察可以从形体、形象、动态和服饰四方面入手。

构图。面对人物写生时，应选择最佳、最利用表现人物形态和精神面貌特征的角度进行写生。将写生对象安排在画幅的适当位置，用很轻的线条粗略地画出写生对象的比例、动态、解剖及透视关系。构图时应注意人物大小适中，给观者留出想象空间。

局部刻画。局部刻画既要准确，更要考虑到头、肩、手、足等各个部分之间的结构关系。在进行局部刻画的过程中，应该一边画，一边调整。可以说，作画的过程，是一个不断调整、修改并不断完善的过程。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

第三节 色彩、图案与美术字

考点 1 色彩三要素

任何一种色彩都具有三种基本属性，它们分别是色相、明度、纯度。色彩的三属性互相影响、互为共存，其中任何一个要素的改变都将会影响到原色彩的面貌和性质，引起另外两个要素的改变。

色相也叫色泽，是指色彩的相貌，是区别这一颜色与其他颜色的名称。色相是色彩的首要特征，是区别各种不同色彩的最准确的标准。事实上任何黑白灰以外的颜色都有色相的属性，而色相也就是由原色、间色和复色来构成的。自然界中不同的色相是无限丰富的，如紫红、银灰、橙黄等。

明度是眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉，主要是由光线强弱决定的一种视觉经验。明度不仅取决于物体照明程度，而且取决于物体表面的反射系数。如果我们看到的光线来源于光源，那么明度取决于光源的强度。如果我们看到的是来源于物体表面反射的光线，那么明度取决于照明的光源的强度和物体表面的反射系数。

纯度是指一种颜色的饱和程度，也称彩度或者色度，表示色彩的鲜艳或浑浊。颜色中以红、黄、蓝三原色为纯度最高，而接近黑、白、灰的色为低纯度的色。从科学的角度看，一种颜色的鲜艳度取决于这一色相发射光的单一程度。人眼能辨别的有单色光特征的色，都具有一定的鲜艳度。

不同的色相不仅明度不同，纯度也不相同。

考点 2 色彩的规律

1. 光源色

由各种光源发出的光，光波的长短、强弱、比例性质不同，形成不同的色光，叫做光源色。从光源发出的光，由于其中所含波长的光的比例上有强弱，或者缺少一部分，从而表现成各种各样的色彩。光源为暖色，物体受光面色彩即偏暖，背光面就相对偏冷。物体在不同光的照射下，固有色会随之变化。

2. 固有色

习惯上把白色阳光下物体呈现出来的色彩效果总和称为固有色。严格说，固有色是指物体固有的属性在常态光源下呈现出来的色彩。固有色，就是物体本身所呈现的固有的色彩。对固有色的把握，主要是准确地把握物体的色相。由于固有色在一个物体中占有的面积最大，所以，对它的研究就显得十分重要。一般来讲，物体呈现固有色最明显的地方是受光面与背光面之间的中间部分，也就是素描调子中的灰部，我们称之为半调子或中间色彩。因为在这个范围内，物体受外部条件色彩的影响较少，它的变化主要是明度变化和色相本身的变化，它的饱和度也往往最高。

3. 环境色

环境色指在太阳光照射下，环境所呈现的颜色。物体表现的色彩与光源色、环境色、固有色三者颜色混合而成。所以在研究物体表面的颜色时，环境色和光源色必须考虑。

物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上，尤其是光滑的材质具有强烈的反射作用。另外在暗部中反映较明显。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，能够微妙地表现出物体的质感，也大大丰富了画面中的色彩。所以，环境色的运用和掌控在绘画中是非常重要的。

4. 中性色

黑色、白色及由黑白调合的各种深浅不同的灰色系列，称为无色彩系，也称为中性色。之所以称为中性色，是由于这几种颜色能与任何色彩起缓解作用。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

考点3 色彩的对比

对比是两种以上色彩关系的比较，在色彩写生中如何确定色彩的准确度，对比是重要的方法之一。

色相对比：一种比较单纯的对比，只是用纯色的物体来相互组合成对比关系。只有通过对比才能把握物体准确的色彩。

明度对比：将不同明度的色并置产生明暗对比效果的视觉效应。也就是因为明度差别而形成的色彩。

纯度对比：色彩的鲜艳与浑浊成对比关系。通过纯度对比，使画面的色彩更加明亮、鲜艳。

补色对比：在色环上相对称的颜色是补色，如红—绿、黄—紫、蓝—橙。当补色同时出现在画面中就是产生补色对比时，画面最具动感、最能表现出鲜明的效果。

冷暖对比：在色环上以黄色和紫色连成一线，一边是暖色系，一边是冷色系，这些颜色之间的对比就是冷暖对比。

面积对比：各种色彩所占的面积比例，也就是色块大小的问题。这也是构图时首先要解决和确定的。

考点4 图案及其特征

图案是实用和装饰相结合的一种美术形式。设计者根据使用 and 美化目的，按照材料并结合工艺、技术及经济条件等，通过艺术构思，对器物的造型、色彩、装饰纹样等进行设计，然后按设计方案制成的图样。狭义的图案是指器物上的装饰花纹；广义的图案是指实用美术、装饰美术、建筑美术等方面关于形式、色彩、结构的预先设计，是在工艺材料、使用功能、生产条件制约下制成图样、装饰纹样等方案的统称。

图案的特征就是将人们在生活中的观察、愿望、理想和自然美，以丰富的想象力和浪漫主义象征的手法，再通过它特有的形式法则，进行再创造。图案的三要素是造型、色彩、构成。图案设计要做到“六适应”，即内容与形式要相适应、局部与整体要相适应、图案与使用的环境要相适应、图案与生活环境要相适应、物质材料与用途要相适应、图案与生产条件的制约要相适应。

考点5 美术字及其分类

美术字是经过加工、美化、装饰而成的文字。也就是说，是一种运用装饰手法美化文字的书写艺术，是艺术加工的实用字体。字体整齐、醒目、美观、易认，是开展宣传、教育不可缺少的工具，如横幅标语、黑板报、墙报、会场布置、展览会，以及商品包装和装潢，各类广告、报刊杂志和书籍的装帖上都离不开美术字。构图、图画、美术字、色彩是装潢艺术设计的四个基本要素。

从国别上来分，可分为中文美术字和外文美术字；

从用途上来分，可分为印刷活体、书籍装帧、环境布置、黑板报、墙报、商业美术、广告、商标等；

从形式上来分，可分为平面美术字和立体美术字，或写实美术字和写意美术字；

从字体上来分，可分为宋体、黑体、变体三大类。

第一节 中国画

考点1 中国画及其艺术特点

中国画也称国画或水墨画，是指在中华民族的土壤上长期形成和发展起来的、在世界美术领

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

域中自成独特体系的中国民族绘画。它用毛笔、墨以及中国画颜料，在特制的宣纸或绢素上作画。

传统的中国画不讲焦点透视，不强调自然界对物体的光色变化，不拘泥于物体外表的相似，而是强调抒发作者的主观情趣。中国画强调“外师造化，中得心源”，“意在笔先，画尽意在”，要求以形写神，形神兼备。也就是以生活为源泉，通过画者的理想和艺术手法的处理，将被描绘的对象，提炼成为达到传神境界的艺术形象。其中的关键是：自然物象的客观之神（即他神）和作画者主观之神（即我神）融为一体，通过相应的笔墨、造型，创造出完美统一的艺术形象。从晋、唐始，经宋、元、明、清，很多杰出的画家遵循这种创作方法，创作了许多优秀作品。

考点2 中国画的类别

中国画从内容题材上来分，一般分为三大体裁：人物画、山水画、花鸟画。从表现形式上分为：工笔、写意。工笔中有白描、淡彩、重彩之分；写意中有大写意、小写意（兼工带写）之分。

1.按内容题材分类

山水画。中国山水画简称“山水”。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。传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

花鸟画。在中国画中，凡以花卉、花鸟、鱼虫等为描绘对象的画，称之为花鸟画。花鸟画中的画法有“工笔”、“写意”、“兼工带写”三种。中国花鸟画有悠久的历史，在唐代花鸟画已经相当成熟，经五代直至宋元，花鸟画与山水画一样逐渐成为中国绘画的主流。

人物画。中国的人物画，简称“人物”，是中国画中的一大画科，出现较山水画、花鸟画等为早。因题材类别的不同，大体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。中国画论上又称人物画为“传神”。

2.按表现手法分类

工笔画。工笔画的特点是工整秀丽，造型严谨，形神兼备，真实感较强，可分为白描、工笔淡彩、工笔重彩和没骨工笔四种。

写意画。写意画可分为小写意、大写意和兼工带写三种。

3.按照画的形式或颜色分类

从画的形式或颜色上可分为：水墨、青绿、金碧、浅绛等。水墨指中国画种纯用水墨的画体，以笔法为主导，充分发挥墨法的功能，取得“运墨而五色具”的艺术效果。青绿指以中国画颜料中的石青和石绿作为主色的画。金碧指以中国画颜料中泥金、石青和石绿作为主色的画。浅绛指在水墨勾勒被染的基础上，敷设以赭石为主色的淡彩山水画。元画家黄公望、王蒙等好作这种山水画。

考点3 中国画材料

中国画的工具材料主要是中国传统的“文房四宝”——笔、墨、纸、砚，外加中国画颜料、胶矾、调色盘（调色碟）、笔架、笔洗（或水盂）、毛毡等。

笔（毛笔）。中国画的毛笔按笔毛的软硬度分为：软毫、硬毫、兼毫三种。按笔毛的长短来分，分为长锋、中锋、短锋三种。毛笔选择的优劣标准是：尖、平、圆、健。

墨。墨在中国绘画中占有独特的地位。墨有油烟墨、漆烟墨和松烟墨三种。一般作画多用油烟墨与漆烟墨。

纸。传统中国画的纸主要是宣纸和绢。宣纸有生宣、熟宣和半生半熟宣三种；绢有生绢和熟

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

绢两种。现代中国画的用纸还有皮纸、牛皮纸、毛边纸、高丽纸等，用纸的选择按画面的需要来定。

颜料。中国画所用颜料分植物性颜料和矿物质颜料，植物性颜料也称水色，矿物质颜料也称石色。

胶矾。胶矾是中国工笔画中常用之物，胶矾的作用：用于纸张漏矾；用于固定颜色；用于画工笔重彩画调制颜色和制作胶矾液。

考点4 中国画的基本技法

1. 笔法

中国书画主要以线条表现，所用工具都是尖锋毛笔，要使书画的线条点画富有变化，必先讲究执笔，在运笔时掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法，称为“笔法”。如用笔力度的轻、重、提、按，运笔速度的快、慢、顿、挫，运笔方向的反、正、转、折，行笔方法上的中锋、侧锋、逆锋、散锋、勾、皴、擦等。用笔常用的表现手法有勾、皴、擦、点、染等。

2. 墨法

中国画用墨的关键在于表现出“浓、淡、干、湿”协调的墨色变化，常说的“五墨”、“墨分五色”、“五墨六彩”就是说的墨色要有丰富的浓淡变化，其中“五墨”是指焦、浓、重、淡、清。常用的墨法有泼墨法、破墨法、积墨法和宿墨法。

3. 色法

中国画的色彩运用有着独特的规律与方法，有别于西方绘画的色彩规律，中国画的色彩运用是主观的、感性的，西方绘画的色彩运用是客观的、理性的。中国画的设色排除了自然及光源的约束，一般强调的是物象的固有色，根据主题需要甚至还可以改变物象的固有色彩，用另外一种颜色来代替。中国画的用色，是以墨为主，色为辅，色墨交融，但墨不碍色，色不碍墨，达到画面色调和谐的画面效果。

4. 水法

没有水就无法画国画。中国画的用笔变化，不外乎轻、重、急、徐等。两者有机地结合在一起，不能分割。但在这中间，绝不能无视水所发挥的作用，笔墨的浓、枯、湿的变化与笔中含墨量和水量的多少有很大的关系，因此用笔、用墨、用水三者之间的关系是很密切的，并且其间还存在着各自不同的特殊功效。中国画用水的方法很多：以水调墨或者以墨调水就是最基本的用水方法，也就是最常用的方法。

第二节 油画

考点1 油画的内涵

油画是以用快干性的植物油（亚麻仁油、罂粟油、核桃油等）调和颜料，在画布、亚麻布、纸板或木板上进行制作的一个画种。作画时使用的稀释剂为挥发性的松节油和干性的亚麻仁油等。画面所附着的颜料有较强的硬度，当画面干燥后，能长期保持光泽。凭借颜料的遮盖力和透明性能较充分地表现描绘对象，色彩丰富，立体质感强。油画是西洋画的主要画种之一。

考点2 油画技法

透明覆色法，即用不加白色而只是被调色油稀释的颜料进行多层次描绘。必须在每一层干透后进行下一层上色，由于每层的颜色都较稀薄，下层的颜色能隐约透露出来，与上层的颜色形成变化微妙的色调。它的缺点是色域较窄，制作过程工细，完成作品的时间长，不易于表达画家即时的艺术创作情感。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

不透明覆色法，也称多层次着色法。作画时先用单色画出形体大貌，然后用颜色多层次塑造，暗部往往画得较薄，中间调子和亮部则层层厚涂，或盖或留，形成色块对比。由于厚薄不一，显出色彩的丰富韵味与肌理。

不透明一次着色法，也称为直接着色法，即在画布上作出物象形体轮廓后，凭借对物象的色彩感觉或对画面色彩的构思铺设颜色，基本上一次画完，不正确的部位用画刀刮去后继续上色调整。这种画法中每笔所蘸的颜料比较浓厚，色彩饱和度高，笔触也较清晰，易于表达作画时的生动感受。19世纪中叶后的许多画家较多采用这种画法。

第三节 版 画

考点1 版画及其分类

版画是视觉艺术的一个重要门类。当代版画的概念主要指由艺术家构思创作并且通过制版和印刷程序而产生的艺术作品，具体说是以刀或化学药品等在木、石、麻胶、铜、锌等版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画。

按照国际目前界定标准，版画分类的方法有以下几种：

- (1) 依据制版时采用的物性版材，版画可以分为木版画、铜版画、石版画、丝网版画以及其他版种（如石膏版画、纸版画、电脑版画等）；
- (2) 依据印刷方式，则可将版画分为凸印版画、凹印版画、平印版画、漏印版画；
- (3) 依据使用色彩的多少，可将版画分为单色版画和套色版画；
- (4) 依据印数多少，可将版画分为独幅版画和多幅版画。

考点2 常见画种

木刻画。即“木版画”，版画的一种。用刀在木板上刻画，再用纸拓印出来的一种图画，是中外版画的最早形式。木刻包括创作木刻、复制木刻、木面木刻、木口木刻等多种形式。木版画的印制原理是以版的凸出部分着上墨色，印于纸上，故也称之为凸版。

铜版画。也称“蚀刻版画”、“铜刻版画”、“铜蚀版画”、“腐蚀版画”，指在金属版上用腐蚀液腐蚀或直接用针或刀刻制而成的一种版画。因较常用的金属版是铜版，故称之为铜版画。铜版画起源于欧洲，至今已有六百余年历史。铜版画属于凹版。

石版画。属于平版，指用各种硬蜡质的解墨条、解墨铅笔和能溶于水的解墨，在印刷用的石版或锌皮、铝皮上所作的版画。石版画源自德国，起源于18世纪末，是由石印术发展而来的。1876年石版画作为印刷术流入我国。

丝网版画。丝网版画也叫孔版画，它有如工业上的花布印刷方法，将颜色进行刮压从网孔漏至承接物上，所以也称做丝漏版画，丝网印刷目前在商业上得到大量的运用。它可以用来印刷广告、包装物、路牌、衣饰图案等。20世纪初，英国人西蒙研究出以丝网作版印刷的方法。

石膏板画。版画的一种。20世纪50年代初期，从东欧传入我国。制作材料以石膏和锌氧粉按一定比例配方，掺水混合成浆糊状，涂在硬纸板上，干燥后有一定厚度，乃在表面涂黑，可用刀或针划刻后，即呈黑白分明的线条或块面，由于不能拓印，原作只有一份，故属独幅版画。

纸版画。是运用各种纸质材料做版材，经过多种手段加工制作印刷的版画。纸版画的制作方法多样，有剪贴、刀刻、笔划、缕孔，甚至用手撕、揉折；可以制作凸版、凹版、孔版和综合版等，表现空间非常大；印刷颜色可用单色、套色；颜料可用油性、水性和粉性；技法有拓印法，还有漏印法、捺印法等。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

第四节 其他画种

考点 1 水彩画

水彩画是用水调和透明颜料作画的一种绘画方法，简称水彩。由于色彩透明，一层颜色覆盖另一层颜色可以产生特殊的效果，但调和颜色过多或覆盖过多会使色彩感觉肮脏，而且水干燥得快，所以水彩不适宜制作大幅作品，适合制作风景等清新明快的小幅画作，也适合速写，搜集素材之用。

水彩画一般分为透明水彩画法和不透明水彩画法两种。透明水彩画法是用水调和颜料，薄薄地涂画一层，使画面上的色彩清晰明快，具有透明的感觉；不透明水彩画法除清水之外，还可用树胶，使画面色彩更微妙、柔和。

考点 2 水粉画

水粉画是以水为媒介，用不透明的粉质颜料和水胶绘制而成的色彩画。按照颜料黏合剂的类别，水粉画可分为树胶水彩画（即通常所指的水彩画）和一般胶彩画（即传统意义上的胶彩画、酪彩画）。

考点 3 粉笔画

粉笔画又称作街头立体画、3D 街面粉质画，是指用特制的色粉笔在附着力较强的纸上绘画，又称粉画、色粉画。其特点是不透明、无光泽，易于掌握，通过勾擦揉抹可以产生清新明丽、丰富细腻的色彩效果，可以表现复杂的环境气氛，也可以精细入微地刻画形象的质地肌理。

考点 4 宣传画

宣传画又名招贴画，是以宣传鼓动、制造社会舆论和气氛为目的的绘画。

宣传画可以分为公共宣传画和商业宣传画两大类。公共宣传画以社会公益性问题为题材，例如纳税、戒烟、优生、竞选、献血、交通安全、环境保护等；商业宣传画以促销商品、满足消费者需要的内容为题材。随着经济的发展，商业宣传画越来越被广泛应用。

考点 5 连环画

连环画是绘画的一种，指用多幅画面连续叙述一个故事或事件的发展过程。20 世纪末 21 世纪初侨居美国的德籍画家鲁道夫·第尔克斯被称为现代连环画奠基人。

连环画可分为：

漫画连环画：漫画连环画首先在国外出现，是在单幅漫画的基础上发展而来。具有幽默和喜剧效果是漫画连环画的关键。

年画连环画：年画连环画属于年画的一种，它以年画的形式印刷，多为四条屏、八条屏。

影视连环画：影视连环画伴随着电影的产生而诞生，并随着电影的繁荣而繁荣。

卡通连环画：卡通连环画指连环漫画或以写实手法表现但又汲取了动画片的某些特点而编画成的连环画。它派生于卡通片，所以看上去像画在纸上不会活动的卡通片。

考点 6 漫画

漫画是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征、暗示、影射的方法，构成幽默诙谐的画面或画面组，以取得讽刺或歌颂的效果。漫画是一种具有强烈讽刺性或幽默感的绘画。

按用途分，漫画可分为讽刺漫画、幽默漫画、实用漫画、实验漫画、教育漫画、宣传漫画等；

按形式分，漫画可分为单幅漫画、多幅漫画（包括四格漫画）、连环漫画、插图小说和漫画条；

按色彩分，漫画可分为黑白漫画、单色漫画、彩色漫画。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

第一节 雕塑与建筑

考点 1 雕塑及其种类

雕塑是造型艺术的一种，又称雕刻，指用各种可塑材料（如石膏、树脂、粘土等）或可雕、可刻的硬质材料（如木材、石头、金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等），创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象，借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。雕、刻通过减少可雕性物质材料，塑则通过堆增可塑物质性材料来达到艺术创造的目的。

按使用材料的不同，可将雕塑分为木雕、石雕、骨雕、漆雕、贝雕、根雕、冰雕、泥塑、面塑、陶瓷雕塑、石膏像等。

按表现形式的不同，可将雕塑分为圆雕、浮雕和透雕。

按功能的不同，可将雕塑分为纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、功能性雕塑以及陈列性雕塑五种。

考点 2 雕塑的材料

雕塑的材料有花岗岩、大理岩、砂岩、锻铜、铸铜、不锈钢、玻璃钢等。

花岗岩：花岗岩是一种岩浆在地表以下冷却形成的火成岩，主要成分是长石和石英。花岗岩质地坚硬，很难被酸碱或风化作用侵蚀，外观色泽可保持百年以上，因此常被用作室外雕塑和建筑物材料。

大理石：它属于石灰岩，质感柔和，外表美观庄重，格调高雅，是装饰豪华建筑的理想材料，也是艺术雕刻的传统材料。

砂岩：它由碎屑和填隙物组成，它作为雕塑材质必须以化学物质作为媒介。

锻铜：锻铜浮雕艺术是一门传统艺术，早在中国古代和中世纪古罗马帝国，锻铜艺术便已十分盛行。由于锻铜比较轻盈，适合作为浮雕的原材料。

铸铜：铸铜工艺复杂，但艺术创作复原性好，适合做精细作品的材料，尤其在人物雕塑中使用较多。

不锈钢：由于其特殊的化学成分，能够抵抗大气和化学介质的腐蚀，因此，很多城市雕塑都以不锈钢为材料。

玻璃钢：硬而易碎，具有很好的透明性及耐高温、耐腐蚀等性能，它用途广泛，在室外多作为仿铜的效果。

考点 3 中国古代雕塑的特点

中国古代较少有纯粹的雕塑艺术品；中国古代雕塑的装饰性相当突出；中国古代雕塑具有明显的绘画性；中国古代雕塑的另一个特点是意象性；中国古代雕塑语言精炼，这是意象性衍生的另一个艺术特点；中国古代雕塑注重“以形写神”，像中国绘画一样注重头部的刻画；中国古代雕塑风格往往体现了中国古代哲学精神；中国古代雕塑遗产大量属于佛教造像。

考点 4 建筑艺术及其分类

建筑是用沉重的物质材料堆砌而成的实用性物质产品，是人类为自己创造的赖以生存的物质生活环境。建筑艺术是指按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。

从使用的角度来分类，有住宅建筑、生产建筑、文化建筑、园林建筑、纪念性建筑、陵墓建筑、宗教建筑；

从使用的建筑材料来分类，有木结构建筑、砖石建筑、钢筋水泥建筑、钢木建筑等；

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

从民族风格上来分类，有中国式、日本式、伊斯兰式、意大利式、俄罗斯式等；
从时代风格上来分类，可以分为古希腊式、古罗马式、哥特式、文艺复兴式、古典主义式等。

从流派上来分类，可以有很多种，仅第二次世界大战以后西方就有历史主义、野性主义、新古典主义、象征主义、有机建筑、高度技术等不胜枚举的流派。

考点5 中国代表性建筑

四合院。四合院建筑，是我国古老、传统的文化象征。“四”东西南北四面，“合”是合在一起，形成一个口字形，这就是四合院的基本特征。

古城民居。目前我国还有保存较好的古城，这些古城内有大量的古代民居，是中国汉族聚集定居的主要形式，是政治、经济、文化、建筑、艺术等方面的完美结合。例如平遥古城、丽江古城等。

少数民族建筑。我国少数民族地区的建筑也有很多样，例如苗族、土家族的吊脚楼、蒙古族的蒙古包等。

园林建筑。园林建筑是建造在园林和城市绿化地段内供人们游憩或观赏用的建筑物，常见的有亭、榭、廊、阁、轩、楼、台、舫、厅堂等建筑物。按照所有者不同可将园林分为：皇家园林、私家园林、寺观园林；按园林基址的选择和开发方式分为：人工山水园、天然山水园；按照地域分为：江南园林、岭南园林、北方园林。

宫殿建筑。宫殿建筑又称宫廷建筑，是皇帝为了巩固自己的统治，突出皇权的威严，满足精神生活和物质生活的享受而建造的规模巨大、气势雄伟的建筑物。中国古代宫殿建筑采取严格的中轴对称的布局方式，以北京的故宫为代表。

寺庙建筑。寺庙是中国佛教建筑之一。起源于印度的寺庙建筑，从北魏开始在中国兴盛起来。中国寺庙建筑有意将内外空间模糊化，讲究室内室外空间的相互转化。殿堂、门窗、亭榭、游廊均开放侧面，形成一种亦虚亦实、亦动亦滞的灵活的通透效果，所蕴涵的空间意识模糊变幻，这与中国天人合一、阴阳转化的宇宙观有深层联系。

陵墓建筑。陵墓建筑是中国古代建筑的重要组成部分。在漫长的历史演变过程中，中国陵墓建筑得到了长足的发展，产生了举世罕见的、庞大的古代帝、后墓群。具有代表性的陵墓建筑有秦陵兵马俑，明、清皇陵。

第二节 工艺美术和美术设计

考点1 工艺美术及其分类

工艺美术是指美化生活用品和生活环境的造型艺术。它的突出特点是物质生产与美的创造相结合，以实用为主要目的，并具有审美特性。

工艺美术品的类别比较复杂：

按其适用性，可分为实用工艺和陈设工艺。实用工艺美术即含有审美价值的生产、生活用品，如服装、器用等。陈设工艺美术即专供观赏的工艺品，如牙雕、玉雕等。

按工艺美术的历史形态可分为传统工艺美术和现代工艺美术。传统工艺美术即具有悠久历史，反映中国古典文化精神的工艺造物，如四大名绣、北京雕漆、宜兴紫砂陶等。现代工艺美术即在现代工业文明基础上新兴的工艺造物，如现代陶艺、广告设计、书籍装饰等。

按工艺美术的生产方式可分为手工艺美术和工业设计。手工艺美术即采用手工制作的工艺造物。工业设计即运用现代材料和工业技术制造的工艺造物。

按工艺手段，可分为陶瓷工艺、金属工艺、玻璃工艺、编结工艺、纺织工艺、雕刻工艺、搪

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

瓷工艺、漆器工艺。

考点 2 常见工艺美术

陶瓷。陶瓷是由黏土或含黏土的混合物经成型、干燥、烧制而成的制品的总称，可分为陶器、瓷器和炆器。现代陶艺是一种独具特色的艺术门类，它是介于雕塑、绘画和建筑之间的一种新文化表达方式，是传统陶瓷艺术的传承和扩展。 服装工艺。工艺服装是具有工艺特质的服装，是对服装进行手工造型装饰美化后制成的服装。工艺服装多为手工制作，如手绣、袖绣，工时多，技巧复杂。工艺服装有很强的中国元素，造型随和，款式多变，色彩丰富，装饰得当，文化内涵丰富。工艺服装主要分类有旗袍、绣衣、蜡染、扎染、蓝印花布等。

民间工艺美术。民间工艺是劳动者为满足自己的生活和审美需求而创造的艺术。按照材质分，民间工艺包括纸、布、竹、木、石、皮革、金属、面、泥、陶瓷、草柳等不同材料制成的工艺品；按照制作技艺，又可分为绘画类、雕塑类、编织类、剪刻类、印染类等。

考点 3 美术设计

美术设计是一种构想或计划，以及把这种构想或计划通过一定的审美观念和表现手法使其视觉化、形象化的创作过程。

美术设计主要包括：平面设计、环艺设计、工业产品设计、服装设计、广告设计、戏剧美术设计、建筑设计等。

第一节 原始社会美术

考点 1 旧石器时代美术

距今 260 万年延续到 1 万多年以前，人类以打制石器为主要劳动工具的时期称为旧石器时代。旧石器时代的划分一般为早期、中期和晚期。

旧石器时代早期。山西芮城县西侯度文化遗址（距今约 180 万年），是中国现在发现的最古老的人类文化遗址。这一时期的典型代表工具有砍斫器、刮削器、尖状器等。

旧石器时代中期。中国旧石器时代中期文化可用山西襄汾发现的丁村文化遗址（距今 20 万年）为代表。另外比较重要的有山西阳高许家窑人文化。中国的旧石器时代中期文化基本上保持了早期文化的类型和加工技术。

旧石器时代晚期。这一时期的石器制作技术有了显著的进步，能加工长而薄的石片。在峙峪人和山顶洞人的装饰品上，还呈现出了成熟的钻孔技术。

考点 2 新石器时代美术

大约 1 万年前，中国进入新石器时代。新石器时代的主要标志是使用磨制石器，陶器的生产和使用是这一时期的另一典型特征。新石器时代的划分一般为早期、中期和晚期。

新石器时代早期。早期距今 12000~7000 年前，这一时期的前期，加工石器出现简单的磨制，能够制作烧成温度较低的陶器。这一时期的后期，磨制石器有了很大发展，陶器已成为日常生活的必需品，种类较多，以红陶为主，陶色多不纯正，陶质较粗疏。这一时期主要以内蒙古赤峰兴隆洼、河北武安磁山、河南新郑裴李岗等文化遗址为代表。

新石器时代中期。中期距今约 7000~5000 年，以内蒙古赤峰红山后、河南渑池仰韶村、山东泰安大汶口遗址为代表，磨制石器种类丰富，制作精美，制陶技术显著进步，出现慢轮修整口沿的技术。

新石器时代晚期。晚期距今约 5000~4000 年，也叫铜石并用时期，以山东历城龙山镇城子崖、山东日照两城镇、河南洛阳王湾、山西襄汾陶寺、甘肃临兆马家窑、湖北京山屈家岭、湖北天门石家河、浙江余杭良渚遗址为代表。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

考点3 新石器时代的陶器

1. 仰韶文化彩陶

彩陶最早于1912年在河南省渑池县仰韶村新石器时代文化遗址中发现，即仰韶文化遗址。仰韶文化的持续时间大约在公元前5000年至公元前3000年，分布在整个黄河中游从今天的甘肃省到河南省之间。当前在中国已发现上千处仰韶文化的遗址，根据时间和地区的差异将陶器分为不同的类型，有半坡、庙底沟类型。

2. 马家窑文化彩陶

马家窑文化是以首先发现于甘肃临洮的马家窑而得名，时间为公元前3190年到公元前1715年。它与仰韶文化相近，也可能是仰韶文化所派生出来的。马家窑文化的彩陶一般分为马家窑类型、半山类型和马厂类型三种。

3. 龙山文化的黑陶

在整个龙山文化系统中，又以山东龙山文化的氏族部落制黑陶器最为发达，其时间大约为公元前2010年到公元前1530年。由于陶坯经过磨光，加上封窑严密，又有意识地让烟熏黑，表面光亮如漆。形制类型较彩陶明显增多，如盆、碗、豆、杯、鬲、鼎、罐等。

考点4 早期壁画、地画、岩画

壁画。辽宁牛河梁红山文化女神庙中出土了壁画残片，宁夏固原麻黄剪刀齐家文化遗址中出土了用红彩绘制的几何纹壁画残片。

地画。1982年，甘肃省秦安县的大地湾遗址中发现了一幅仰韶文化晚期的地画。地画的上方有两个人物，下方是两个骷髅置于一个方框之内。

岩画。内蒙古阴山岩画、宁夏贺兰山岩画、云南沧源岩画、广西左江岩画、江苏连云港岩画等。其中内蒙古阴山岩画是我国发现最久远、内容最丰富的岩画宝库，被誉为我国古代最大最密集的露天画廊。

原始雕塑。就目前为止，我国发现的最早的雕塑作品是在新石器时代。从其材质来分，可分为陶雕、石雕、玉雕、骨雕；从题材内容来分，主要有人物、动物以及少量植物。代表作品有：山东日照龙山文化墓葬遗址出土的碧玉斧、玉刀和玉铲；内蒙古翁牛特旗出土的一件玉龙；辽宁阜新红山文化墓葬出土的玉龟、玉鸟等。

第二节 夏商周时期的美术

夏、商、周是我国的奴隶制社会。伴随社会分工的扩大，青铜冶铸、制陶、玉石骨牙雕刻、漆器及纺织等手工业的技巧日益精湛。这一时期以青铜器的艺术成就最为突出，故有青铜时代之称。

考点1 青铜器

中国的青铜文化起源于黄河流域，始于公元前21世纪，止于公元前5世纪，大体上相当于文献记载的夏、商、西周至春秋、战国时期，约经历了1500多年的历史。这与中国奴隶制国家的产生、发展及衰亡相始终。

1. 夏代青铜器（公元前21世纪~公元前16世纪）

以河南偃师二里头文化（见二里头遗址）为代表，该时期青铜器的造型幼稚古朴、率简凝重，还没有脱离原始意味。青铜器上的装饰一般以单层凸起的饕餮纹和弦纹为装饰纹样，没有底纹。此时，青铜器上饕餮纹形象的处理比较松散。

1972年在河南二里头出土的青铜爵是目前我国发现最早的青铜器，属夏代。

2. 商代青铜器（公元前16世纪~公元前11世纪）

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

商代前期是从新石器时代脱离出来形成自己风格的时期，纹饰铸造比较浅，无底纹图案。商代后期是整个青铜器发展的鼎盛时期，这一时期的青铜器基本上体现了“礼器”的性质，蕴藏着深刻的宗教与政治意义。这时的青铜文化以安阳殷墟为代表，这里是商王朝的政治统治中心，也是青铜铸造业的中心。

综观商代的青铜器，造型以庄严、典雅、厚重、古朴为主要特征。青铜器以礼器为重，故常见的种类主要是食器和酒器，如鼎、鬲、簋、爵、尊等种类，常用的纹饰有饕餮纹、夔纹、龙纹等动物纹样以及几何纹样。

鼎是商代青铜器中最重要的器物之一，象征着某种权威。鼎的形制随着不同时期纹饰的变化而发生变化，鼎分为方鼎和圆鼎，商代时期方鼎较多。司母戊方鼎等皆是这一时期青铜器的代表。

3.西周青铜器（公元前 11 世纪~公元前 8 世纪）

西周是奴隶社会的鼎盛时期，青铜器沿袭商代后期凝重典雅的风格，不重装饰而重记事，故铭文逐渐增多。西周的方鼎较少而圆鼎较多，具有狰狞恐怖的饕餮纹减少，神秘的龙夔纹也逐渐变为自由、朴素单纯的环带纹、窃曲纹、垂鳞纹、蛟龙纹等，加上长篇的铭，形成了西周后期青铜器典雅、朴素、简练的面貌。大盂鼎、大克鼎和毛公鼎是这一时期青铜器的代表。

4.春秋战国时代青铜器（公元前 8 世纪~公元前 221 年）

从西周后期至春秋时期，是中国奴隶制社会逐渐走向衰落的阶段。此时期列国都城形成繁荣的政治经济文化中心，金属货币大量流通。这一时期的青铜器纹饰走向两个极端，一种是带有威严神秘气氛的兽面纹发展为简练的几何纹，一种是描绘现实生活的情景。

战国时期，青铜工艺从巅峰走向衰落。形制由原来的庄重威严向轻巧实用方向发展，日常生活所用铜器增多，且日益精巧。但是，随着铁器的推广，青铜制造业逐渐衰落。

考点 2 书法艺术

1.甲骨文

甲骨文是指契刻或书写在龟甲、牛胛骨上的文字，绝大多数出土于河南安阳小屯村殷墟，所属时代为商代后半期。其内容大多是求神问卜所涉及的祭祀、征伐、田猎、收成、天气等。甲骨文基本上是以刀刻成，因而其线条往往是瘦劲、犀利，以直线形的较多。字的结构一般为长方形，以横竖、斜角线为主。文字竖行排列，由上向下，从左向右。不同时期的甲骨文呈现出不同的风格特征。

2.金文

金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文，也叫钟鼎文。所谓青铜，就是铜和锡的合金。因为周以前把铜也叫金，所以铜器上的铭文就叫作“金文”或“吉金文字”。又因为这类铜器以钟鼎上的字数最多，所以过去又叫作“钟鼎文”。金文应用的年代，上自商代的早期，下至秦灭六国，约 1200 多年。

以内容而言，金文的内容多为当时祀典、赐命、诏书、征战、围猎、盟约等活动（或事件）记录，皆反映当时社会生活。以字体而言，金文基本上属籀（大篆）体。

西周金文的书法风格大致上可分为三期：前期笔画有波磔和粗细变化，风格圆浑凝重，代表作有《大盂鼎》；中期笔画趋向于匀整，风格平实端丽、柔和含蓄，如《大克鼎》铭文等；晚期金文形成多种风格，如《散盘氏》的气势飞动，又如《毛公鼎》的混沦雄圆，笔端精丽。

考点 3 绘画艺术

1.壁画

商代都城遗址安阳殷墟中有建筑壁画残迹，在白灰墙壁上画红、黑两色的花纹和圆点，有装

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

饰意趣。另外，在河南洛阳东郊殷人墓葬中发现有布质的画幔，以黑、白、黄诸色绘制几何形纹饰。

西周壁画的残迹在陕西扶风西周墓葬中有发现，是由白色菱形组成的图案，虽残损及并非出自庙堂，但仍可以证实关于西周有壁画存在的历史记载。

春秋战国时期壁画更为发达，王逸《楚辞章句》有楚先王之庙及公卿祠堂，图画天地山川神灵及古贤至怪物行事的记载，又记载了屈原“周流罢倦，休息其下，仰见图画，因书其壁”。从屈原《天问》中有关神话传说、历史故事的丰富内容不难想见楚国庙堂壁画的规模及艺术感染力。

2. 漆画

漆画，即漆器的装饰绘画。战国时期的漆器除了有几何纹、动物纹之外，还有一些绘画性较强的图像，内容有神异形象和现实生活的题材。

湖北擂鼓墩曾侯乙墓出土的漆内棺上描绘了神怪形象和乐舞活动，各种神怪中有兽面人身、执双戈、踩火焰的驱鬼逐疫的方相氏，人面鸟身、执双戈的引魂升天的羽人，等等；此外还有众多动物纹作为附属纹样。另在一漆衣箱上绘有后羿射日的神话故事图像；一件鸳鸯形漆盆的器腹左右则绘有两幅乐舞图。

从绘画表现的手法来看，曾侯乙墓漆画以勾线与平涂相结合，布局对称，虽然其风格主要还是装饰性的，但许多神灵及人物形象概括简练，生动优美。色彩以朱、黑为主，兼有石黄、石绿、金、银等。

湖北荆门包山楚墓出土的漆奩上的彩绘《车马人物出行图》则生动地展示了楚国贵族在现实生活中的情景，也反映出绘画写实技巧与抒情写意的审美风格的结合意图。

河南信阳长台关1号战国墓的漆绘锦瑟上有残存的漆画，绘有以人物、羽人、云气为主的升仙图和狩猎、宴饮、乐舞等场面，线条圆转流畅，设色绚丽多彩，形象更为生动活泼，反映出漆器装饰绘画水平的提高。

3. 帛画

帛画是画在丝织品上的一种绘画样式，战国帛画是直接以墨笔画在绢帛上的绘画真迹。

《人物龙凤帛画》，1949年长沙陈家大山楚墓出土，画中一贵妇着宽袖细腰长裙，侧身向左，合掌而立，上有展翅扬尾的风鸟和仅现一足的腾龙。该画表现的是一楚国贵妇的“灵魂”在被具有神异力量的龙、凤引导向天国飞升的景象。

《人物御龙帛画》，1973年长沙子弹库楚墓出土。画中一位头戴高冠、身着长袍、腰悬宝剑、侧身向左而立的男子正手执缰绳，驾驭着一条巨龙驰进。人物上方有飞扬着飘带的舆盖，龙尾部上站立着一只昂首仰天的仙鹤，龙身下有一条大鱼。该画显然表现的是死者之魂乘龙升天的景象。

考点4 工艺美术

青铜雕塑。我国商周时代具有圆雕性质的青铜雕塑，包括铜铸人像和鸟兽型铜尊卣。铜铸人像的典范为三星堆遗址中出土的一尊大型青铜立人像。另一方面鸟兽型铜尊卣和铜器座，亦为先秦工艺装饰的优秀典范，代表作有湖南湘潭出土的猪尊，传为湖南暗化的猛虎食人卣等。

玉器工艺。此时的玉器主要分为礼玉、佩玉和装饰玉三大类。礼玉基本上包括琮、圭璧以及戈上的装饰物品，一般是在政治活动或祭祀活动中使用，是贵族阶级身份的象征，并有神圣的意义。

陶瓷工艺。商代的制陶业有明显分工。陶瓷以灰陶为主，多为素面，也有刻印兽纹和几何纹的陶器，以及刻有简单的绳纹、弦纹、旋涡纹等。商周时代出土的原始陶瓷在原料的处理上

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

尚不精致，釉彩不够稳定。原始瓷器造型主要有尊、罐、瓮、豆、簋等。

第三节 秦汉美术

考点 1 绘画艺术

秦汉时代的绘画艺术，大致包括宫殿寺观壁画、墓室壁画、帛画等门类。

1. 宫殿寺观壁画

据记载，秦汉时期的宫殿衙署，普遍绘制有壁画，但随着建筑物的消亡几乎已经绝迹。20世纪70年代在秦都咸阳宫遗址中发现了几处残存的壁画。其中一幅表现了一支有七辆马车组成的行进队列，每辆车由四匹奔马牵引；另一幅残存的壁画则表现的是一位宫女。这些形象都是直接彩绘在墙上的，并没有事先勾画轮廓，可以被认为是中国传统绘画没骨法的最早范例。

2. 墓室壁画

汉代最为重要的壁画墓和墓室壁画有：属于西汉时期的河南洛阳的卜千秋墓壁画、洛阳烧沟61号墓、陕西西安的墓室壁画《天象图》；属于新莽时期的洛阳金谷园新莽墓壁画；属于东汉时期的山西平陆枣园汉墓壁画《山水图》、河北安平汉墓壁画、河北望都1号墓壁画以及在内蒙古和林格尔发现的壁画墓等。它们分别描绘了有关天地阴阳的天象、五行、神仙鸟兽、历史故事、车马仪仗、建筑及墓主人的肖像等，含意复杂，但大多是表现墓主人生的生活以及对其死后升天行乐的美好祝愿，希望死者在地下世界里享受富足的生活。

3. 汉代帛画

汉代画在帛上的作品很多，但历经千年之后，遗存极少。目前最重要的发现有出土于湖南长沙马王堆、山东临沂金雀山的汉墓中的西汉帛画。

马王堆1号墓中出土的帛画，画幅面呈T形，自上而下分成三个部分，一般认为帛画的上部和底部分别描绘的是天界和阴间，中间两部分则表现的是死者软侯夫人的生活场景。墓主及各种神禽异兽的刻画极为生动，勾线流畅挺拔，设色庄重典雅，显示了西汉绘画的卓越水平。

金雀山的帛画内容与马王堆汉墓帛画相近，上有日月仙山、下有龙虎鬼怪，中间部分描绘的是墓主人的人间生活景象，此画“没骨”与勾勒相结合，反映了汉画技法的多样性。

4. 汉画像石

画像石是艺术家以刀代笔，在坚硬的石面上创作精美的图像，作为建筑构件，构筑和装饰墓室、石阙等。

画像石发端于西汉武帝时期，流行于东汉时期。西汉晚期画像石以山东沂水鲍宅山凤凰刻石、山东汶上“路公食堂画像”为代表。东汉前期画像石的代表作品有山东长清孝堂山石祠和南武阳石阙画石。东汉后期的画像石以山东嘉祥武氏祠最为著名，其中的武梁祠的画像石最为精美，多为历史故事及神仙、奇禽异兽，如《荆轲刺秦王》。

5. 秦汉画像砖

画像砖是秦汉时代的一种建筑装饰构件，与画像石相似。秦至西汉初期，多用于装饰宫殿衙舍的阶基；西汉中期以后，主要用于装饰墓室壁面；东汉则是画像砖艺术的鼎盛时期。

秦代的画像砖用模印和刻划两种方法制成，形状分大型空心砖和实心的扁方砖两类。临潼出土，今藏陕西省博物馆的一块《侍卫、宴享、射猎纹画像空心砖》，是现存秦代模印画像空

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

心砖的代表作。西汉画像砖则以河南洛阳的出土品为代表，以简洁有力，形象生动传神著称。东汉的画像砖以河南、四川两省出土最多。艺术造诣最高的是四川成都一带出土的东汉后期画像实心砖，画面一次模印而成，构图完整，大多表现现实生活情景，代表作有《弋射收获图》画像砖等。

6. 漆画

漆画指古代彩绘漆器上的装饰画。

秦代的漆绘工艺，以湖北云梦睡虎地秦墓出土的双鱼单凤纹漆盂、江陵凤凰山秦墓出土的人物纹漆梳篦为代表。其中人物纹漆梳篦的柄部两面，分别描绘着歌舞、宴饮、送别等生动场景，人物婀娜，构图醒目。

汉代出土的漆器很丰富，湖北、四川、贵州、江苏、安徽、甘肃、新疆、陕西、浙江、山东、河北、蒙古人民共和国、朝鲜等地均发现了丰富多采的汉代漆器。就漆绘艺术而言，漆器的漆绘既有装饰性抽象化的动植物纹样，也有有写实性的情景绘画。漆绘内容多与器物造型紧密配合。

考点 2 雕塑艺术

秦汉时期在陶塑、石雕、木雕、青铜铸像等雕塑上均有辉煌的成就。秦汉时期的雕塑从用途来分，可以概括为两大类：一是宫殿、陵墓等建筑装饰用的雕塑；二是作为殉葬用的明器。

1. 陶塑

陶塑雕像多为陶俑艺术，秦代陶塑作品阵容庞大，气势空前，细部写实逼真，具有细致精深的特点。西汉时代，作品形体变小，气势略逊于秦，但仍不失壮大伟劲的风貌。东汉陶塑作品题材更为广泛，反映生活更加深入，富有浓厚的生活气息，且有情节，刻画人物更具情态，最动人的是歌舞、杂技、说唱题材的俑，极为传神，艺术性很高。

最能代表秦代陶塑艺术成就的是秦始皇兵马俑。秦始皇兵马俑是秦始皇陵陪葬用的大型陶塑作品。兵马俑坑主要有三个：一号坑有陶武士俑；二号坑建筑与一号坑相同，但布阵更为复杂，兵种更为齐全。其中，将军俑、鞍马俑、跪姿射俑为首次发现；三号坑整体呈凹字形，由南北厢房和车马房组成，车马房中有一辆驷马战车及四件兵马俑。从三号坑的内部布局看，应为一二号坑的指挥部。这是秦代造型艺术取得划时代成就的标志。

西汉有陕西咸阳东郊狼家沟汉惠帝安陵陪葬墓中从葬坑中的彩绘武士俑、咸阳杨家湾和江苏徐州的大型兵马俑、西安白家口的舞女俑和侍女俑、山东济南无影山的乐舞百戏俑。东汉有河南淅川县的陶水榭、洛阳烧沟的杂技百戏俑、四川成都天回山的击鼓说唱俑和郫县的立式说唱俑。

2. 木雕

汉代的木雕人物和动物都有比较传神的作品。湖北江陵凤凰山 167 号西汉墓出土的 24 件车仗奴婢彩绘木俑，俑身颇长，轮廓富于曲线，彩绘服饰鲜丽典雅，是汉初木雕的代表作。江苏邗江胡场出土的西汉说唱木俑，雕刻精细，五官清晰，表情生动细致，感染力强，是西汉后期木雕艺术的代表作。

3. 铜塑

秦汉的青铜塑造已失去了商周时代的威势，但仍然出现了不少优秀之作。如秦始皇陵的铜车马、西安的跽坐铜羽人、茂陵的鎏金铜马，特别是甘肃武威雷台汉墓出土的铜奔马——《马踏飞燕》是极其难得的艺术珍品。《马踏飞燕》为东汉青铜器，1969 年出土于甘肃省武威雷台东汉时期镇守张掖的军事长官张氏及其妻合葬墓中。

4. 石雕

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

秦汉的石雕艺术成就卓著。著名的石雕作品是霍去病墓前石刻。现存的霍去病墓石刻，包括马踏匈奴、卧马、卧虎、卧象、石蛙、野人、石鱼二、人与熊等 14 件作品。另有题铭刻石 2 件，全部用花岗岩雕刻而成，堪称“汉人石刻，气魄深沉雄大”的杰出代表。

考点 3 建筑艺术

1. 秦汉建筑艺术

秦汉建筑类型以都城、宫殿、祭祀建筑（礼制建筑）和陵墓为主。

秦都咸阳，是现知始建于战国的最大城市。咸阳宫东西横贯全城，连成一片。解放后在接近宫殿区中心部位发掘出了咸阳宫“一号宫殿”遗址。

秦始皇骊山陵，在临潼县东 5 公里，修筑前后历时 39 年。陵园呈东西走向，面积近 8 平方公里，有内城和外城两重。墓冢位于内城南半部，现高 76 米，底基为方形。

长城原是战国时期燕、赵、秦诸国加强边防的产物。随后，秦始皇又将原来燕、赵、秦三国所建的城墙连接起来，加以补筑和修整。补筑的部分超过原来三国长城的总和。

汉代长安城遗址位于西安龙首塬北坡的渭河南岸汉城乡一带，是中国古代最负盛名的都城，也是当时世界上最宏大、繁华的国际性大都市。长安城的修筑始于公元前 202 年，高祖刘邦在秦兴乐宫的基础上营建长乐宫。公元前 199 年，营建未央宫，立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。后经历代皇帝，又建建章宫、太液池、明光宫等。长乐宫位于城东南，周长 90 公里，面积 5 平方公里，有前殿、宣德殿等 14 座宫殿台阁。建章宫是一组宫殿群，周围 10 余公里，号称“千门万户”。

东汉初期，光武帝刘秀定都洛阳以后，在周代成周城的基础上修筑扩建起一座更大规模的都城，自此这座城市作为东汉、曹魏、西晋、北魏时期全国的政治、经济和文化中心长达 330 多年之久，学术界将它概称为“汉魏洛阳故城”。

考点 4 工艺美术

1. 铜器

秦代最具有代表性的铜器是秦始皇陵兵马俑坑出土的鎏金铜车马，它形体硕大，制作精良。除此之外，秦代有传统的鼎、敦、簋等。到了汉代，铜器已向日用器皿发展，产量较大的是灯、炉、奩、壶、洗、镜等，另外像鼎、壶、缶、卮、杯、盘、盆等，亦有所生产。制作上以素器为主，少饰花纹。

2. 金银器

汉代金银器极为精致、豪华，如河北满城西汉中山靖王刘胜夫妇墓出土的单鎏银盒和湖南长沙五里牌和五一街东汉墓出土的银碗、银调羹等。

汉代金银器除饮食具外，更多的是各种金银装饰品。1980 年在江苏邗江甘泉山汉墓出土大批黄金首饰，其中的一对金胜由两个相对的三角形和圆形组成，圆形凸起如球面，用绿松石掐丝镶嵌圆心，外有小金球组成一圈联珠纹，制作精美。

3. 陶瓷

秦代的陶器制作普遍，在都城咸阳及其他地区均有许多官营或私营的制陶作坊。所制器物品种繁多，许多是仿自铜器造型，如陶鼎、陶豆、陶盆、陶蒜头壶等；也有一部分器物具有陶器本身的特征，如陶簋、陶盂、陶壶等。其中陶壶尤以双耳夸张、形式多样、造型优美著称。

汉代陶瓷工艺又有进一步提高。北方出现釉陶，这是一种涂有黄绿色低温铝釉的陶器，其品种有壶、奩、盒、博山炉等。其中以釉陶壶最具特色，其造型为鼓腹、长颈、盘口，并饰浮雕狩猎纹或兽面纹等纹样。南方则有青釉陶，此种釉陶，火度高，釉度较硬，又称硬釉陶。彩绘陶在汉代也获很大发展，品种有壶、盒、碗、炉、奩等，主要用作明器，色彩丰富，常

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

绘以几何纹及人物、动物等。

汉代的瓷器以青瓷为主，亦有黑瓷等，产地多在南方，是在与陶器共烧的基础上发展起来的。其产品多为日用器皿，纹饰简朴，且往往挂釉不到底。此时陶塑亦有所发展，题材极广，有人物、百兽、建筑、舟车等，均富有重大成就。

秦汉的砖瓦以质地坚硬、形式多样、纹饰古朴精美闻名于世。秦砖常饰以菱形、方格、回纹、卷云、三角云圆壁、绳、粗布等纹样，手法为花模印花。而秦瓦则以卷云纹为主，瓦当已由半圆发展为圆形。汉砖以河南、四川等地所产最佳，前者产的长方形空心砖，用模印各种几何纹和动物、人物及建筑图案；后者多产方砖，常饰以各种图案，表现出一定的主题内容，多为生产劳动、车骑出行、社会风俗、神话传说、庭园建筑等。汉瓦非常精美，纹饰以卷云、动物、四神和文字为主，多含吉祥意味，形状多为圆形，也有少数为半圆形。

4. 染织工艺

染织工艺在汉代有飞跃性的发展。国家设有专门官员负责生产，作坊有官营和私营两种，从业人员和品种数量均超过前代。

丝织。产地以山东、四川为主，品种有锦、绫、绮、罗、纱、绢等，其中以织锦最有代表性。织造方法有平纹、斜纹和罗纹等。花纹有云气纹、动物纹、花卉纹、几何纹及文字纹等。湖南长沙马王堆汉墓出土有大量织锦，为汉代织锦的代表。

印染。这一时期印染工艺较为发达，官方设有专门机构。其印染依工艺的不同，有涂染、浸染、套染和媒染之分。所用染料分植物染料和矿物染料两类，所染织物色彩丰富，名称繁多。仅新疆民丰出土的丝织品的色彩就有大红、绿、紫、茄酱、藕荷、古铜等数十种之多。马王堆汉墓出土的织品色彩亦达 30 余种。

刺绣。这一时期的绣品在新疆民丰、河北五鹿充、长沙马王堆等地均有出土，以后者出土最为丰富。刺绣针法多用辨绣，或称锁子绣。另外，汉代的布和毛织工艺也很发达。前者以四川为最有名，后者多产于西域地区，新疆等地出土的毛织品上有龟甲纹、条纹及人物葡萄纹等。

5. 漆器工艺

秦代漆器。秦代漆器品种据考古发掘可知有漆盒、漆盂、漆奁、漆壶、漆木梳等器物，均为木质胎，大都里红外黑，在黑漆上绘有红色或赭色花纹，纹饰有人物和动物等。漆器上大都书写或用针刻、烙印上字铭，如“咸亨”“陂里”“朱工”“许市”等名称，有的是其产地名，有的为机构名，也有的是工匠姓名。以湖北省云梦县睡虎地和江陵县凤凰山秦墓出土最多、最精。

汉代漆器。汉代漆器有很大发展，达到了鼎盛时期。当时中央政府设有专门的管理机构，地方上也设有工官负责具体的生产管理。漆胎多为木质，品种较前代有所增加，色彩以红黑为主，纹饰清新华美，有云气纹、动物纹、人物纹、植物纹、几何纹等。

考点 5 书法艺术

秦汉时代，是中国文字变迁最为剧烈的时期。秦灭六国后，改大篆为小篆，隶书则在东汉发展成熟，草书则进入章草阶段，行书、楷书亦在萌芽之中。

小篆又称秦篆，是由大篆省略改变而来的一种字体，产生于战国后期的秦国，通行于秦代和西汉前期。流传下来的刻石作品有《泰山刻石》较可信。刻符则以《阳陵虎符》艺术水准最高。

隶书，亦称汉隶，是汉字中常见的一种庄重的字体，书写效果略微宽扁，横画长而直画短，呈长方形状，讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。隶书起源于秦朝，在东汉时期达到顶峰，书法界有“汉隶唐楷”之称。现存有《乙瑛碑》、《张迁碑》、《礼器碑》、《石门颂》等。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

第四节 魏晋南北朝美术

考点1 绘画艺术

1. 著名画家

这一时期人物画仍是主流，出现了以生活为题材的人物、肖像画，风格手法上更加注重传神；山水画作为独立画种登上画坛；花鸟画艺术出现萌芽；宗教特别是佛教题材的绘画占有较大比重。

这一时期著名画家有三国东吴的曹不兴，西晋的卫协，东晋的顾恺之，南朝陆探微、张僧繇，北朝的曹仲达等。

曹不兴，亦名弗兴，三国时著名画家，被称为“佛画之祖”，是文献记载中最早的一位传奇画家。孙权黄武年间（222~229年）享有很大的声誉，与皇象善书，严武善弈，赵达善数等，并称为吴中“八绝”。善画龙、虎、马及人物，相传其所画龙头令谢赫叹服不已。画迹今已不存，但之后的著名画家卫协直接师承其法。

卫协，西晋画家，他的创作多是人物、故事以及道释题材的作品。谢赫评价称：“古画皆略，至协始精。六法颇为兼善，虽不备该形似，而妙有气韵。凌跨群雄，旷代绝笔。”卫协对六朝重气韵画风的形成最有影响。

顾恺之，东晋最伟大的一位画家，也是早期的绘画理论家。顾恺之博学多气，绘画创作以道释、人物、肖像为主，兼能山水、禽鸟。所作线条以连绵不断的、悠缓自然的形式体现出节奏感，线条的力度略有控制，正如“春蚕吐丝”一样。顾恺之将战国以来形成的“高古游丝描”发展到了完美无缺的境地。有三件流传下来的绘画作品被认为是顾恺之原作的模本，即《女史箴图》、《洛神赋图》和《列女传·仁智图》。时人称顾恺之为三绝——画绝、文绝和痴绝。顾恺之与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。

陆探微，南朝刘宋时杰出画家，擅长人物画。他运用草书的体势，形成气脉连绵不断的“一笔画”笔法，而画人则能做到“精利润媚”、“笔力劲力如锥刀焉”。创造的“秀骨清象”的人物形象，清秀隽永，是对崇尚玄学，重清谈的六朝士人形象的生动概括。他所创造的这种人物画式样在当时蔚然成风，并影响到雕塑的造型。

张僧繇，萧梁时期的画家，艺术创作以绘饰佛寺壁画为主。张僧繇擅长“笔才一二，象已应焉”的“疏体”。张僧繇苦学成才，长于写真，并擅画佛像、龙、鹰，多作卷轴画和壁画。

曹仲达，来自中亚曹国的北齐画家，擅画人物、肖像、佛教图像，尤以画“梵像”著称。所画人物以稠密的细线，表现衣服褶皱贴身，“其体稠叠，而衣服紧窄”，似刚从水中出来，人称“曹衣出水”，被誉为“曹家样”，与唐代画家吴道子的“吴带当风”画风并称画史。无作品传世，但现存的北朝佛教造像中有与其相似的风格。

2. 画学论著

顾恺之的画论著述流传下来的有《画云台山记》和《论画》两篇，是我国最早的绘画理论文献。《论画》是专门讲如何临摹古代人物的，《画云台山记》是记述自己山水画创作的。顾恺之特别注重人物的“传神”，认为“传神写照正在阿睹中”。在阐明表达人物神情气质的同时，又强调绘画技巧的重要性。“以形写神”是他整个艺术思想的核心。

谢赫是南齐前后的画家、理论家，以人物和肖像画为题材进行创作，但主要贡献在绘画理论方面。他的《画品》是古代第一部对绘画作品、作者进行品评的理论文章。该作品提出了绘画的社会功能以及品评绘画的六条标准，即“六法”：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

类赋彩、经营位置、传移模写。“六法”的提出是古代长期绘画实践和理论探讨的具有总结意义的完整认识，在绘画发展史上有重要意义。

宗炳在《画山水序》中涉及到了绘画创作的规律和方法问题，以及对形象再现和创造的认识，对具体的表现方法和初步领会到的透视原理也作了精辟的概括。宗炳将山水画创作归于“神思”，即强调艺术家的想象活动。这种对情致和意境创造的领略，无疑和后世追求的“寓情于景”、“情景交融”有着一脉相承的关联。

考点2 书法艺术

魏晋南北朝时期，篆、隶、草、楷、行各种书体，经过前代繁衍都已成熟，并各自形成体系。在这基础上，孕育了钟繇、王羲之这样伟大的书法家，产生了一批不朽的杰作，形成中国书法史上的黄金时代。

三国时期曹魏著名书法家、政治家钟繇。在书法方面颇有造诣，擅长各种书体，尤以楷书见长，被后代奉为“楷书之祖”，与王羲之并称为“钟王”。其楷书笔法遒媚，结构朴茂，开创了由隶入楷的新貌，因此被奉为“正书之祖”。其书法特点是字型扁方，行笔古朴厚重，结字疏朗，笔画富有趣意。其真迹不见流传，历代法帖中传有《宣示表》、《力命表》、《荐季直表》等。

王羲之，东晋书法家，擅长各种书体，尤其是楷、行、草，其楷书势巧形密，行书遒媚劲健，草书浓纤折衷。对王羲之的书法，历来评价很高，后世尊他为“书圣”，并与其子王献之合称“二王”。他的小楷代表作有《乐毅论》、《东方画赞》，草书有《十七帖》，行书有被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》以及《频有哀祸帖》、《孔侍中帖》等。

王羲之的书法体现了东晋文人的精神容颜，完成了魏晋时期书法史上的一次最重大的变革，将书法艺术推向历史的高峰，成为后代文人书法取之不尽的源泉。

西晋的书法家卫恒著有《四体书势》，这是一部史论结合的重要理论著作，其内容主要是对篆、隶、草书的源流遗事等的论述。南朝书法家王僧虔所作《笔意赞》是最早在书法里提出形神问题的评论文章。

考点3 佛教艺术

魏晋南北朝时期，佛教美术兴盛，深深地影响了我国的民族艺术。佛教美术一般可以分为佛教壁画、佛教雕塑和佛教建筑三大类。在佛教初萌的魏晋南北朝，这三种美术形式集中体现在佛教石窟艺术之中。

1. 雕刻

敦煌莫高窟位于今甘肃省敦煌市东南郊的鸣沙山东麓的断崖上，是迄今为止开凿时间最早、延续时间最长、规模最大、内容最为丰富的佛教石窟之一。在这里系统地保存有十六国至元代900多年间的佛教塑像的发展序列和壁画遗存。这一时期以圆雕彩塑为主题，塑像的组合一般为一佛、二菩萨；或一佛、二罗汉、二菩萨；后期少数为一佛、二天王或单一躯佛或弥勒佛。

云冈石窟位于山西大同西郊的武州山南崖，开凿于北魏时期。根据开凿时间先后和风格变化，大致分为三个时期：第一期，昙曜五窟，窟内主造像为三佛像，主佛造型最高大，顶天立地。面相丰满方圆，凹眼隆鼻，薄嘴唇，后背有华丽的顶光和背光，直达窟顶中央。壁面雕满千佛，气势壮观肃穆。第二期，文成帝死后至孝文帝太和十八年迁都洛阳前，为云冈石窟造像最鼎盛时期。本尊佛像一般放在大龕内，佛像开始变得慈祥 and 悦，服饰也变化为宽大的冕服。菩萨和供养天的形象活泼妩媚。造像题材逐渐丰富，其中供养人的形象几乎是显示人物形象。第三期，太和十七年迁都洛阳至公元526年，此间主要是小型石龕，多瘦骨清像的佛像造型。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

龙门石窟位于洛阳市南郊伊水两岸的龙门山与香山上。石窟始建于公元前 494 年前后，历经东魏，西魏，北齐，隋、唐、北宋。北魏时期龙门石窟最宏伟的石窟是宾阳洞。宾阳洞的雕凿有着完美、周密的设计计划，所以布局特别严谨、整体。正壁有五尊雕像，正中为本尊说法雕像，相貌丰满，微露笑意，给人以一种亲切之感，阶梯似的厚重衣纹余留着云冈石窟造像的风格。菩萨和弟子们分列两侧，地面刻出走道和莲花图案装饰，洞外两侧以高浮雕的手法表现金刚力士，力士身躯肌腱骨坚，眉目挺怒，气势威武。

麦积山石窟位于甘肃东部天水市东南郊小陇山的一座山峰上，因其形状如农村的麦垛，故而得名，此山石质疏松，不易雕琢，所以造像多为泥塑。

麦积山石窟与云冈石窟、敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟并称为中国四大石窟艺术宝库。

2.壁画

新疆石窟很多，著名的有东疆的柏孜克里克千佛洞、胜金口千佛洞，南疆著名的有克孜尔千佛洞、库木吐喇千佛洞等。其中，规模最大、历史最久远的当属克孜尔千佛洞。

克孜尔千佛洞壁画题材以佛教本生故事为主。画面构图简洁明快、类似铁线描勾勒的轮廓严谨而生动，画面中人物多为半裸。画面色彩丰富，以蓝、白、绿、赭、灰等为主调，人物肌肤部分的渲染富有质感和体积感，配以散花装饰。这种绘画风格被称为“龟兹风格”。

这一时期的敦煌壁画主要是北朝时的壁画，以讲述佛本生故事为主，宣扬自我牺牲、自我拯救生灵以修成正果的佛教思想。敦煌 254 窟北魏壁画表现的是萨埵那太子本生故事。佛教壁画的表现手法是用细劲线条勾勒轮廓并用色彩晕染，用赭红色加散花图案装饰衬底，具有明显的“龟兹风格”。

第五节 隋唐美术

考点 1 绘画艺术

1.隋唐美术的特点

隋唐时期尤其是唐代是中国绘画走向全面成熟、空前繁荣的重要历史时期。这主要体现在：各民族美术间的交流；文学与美术的关系较之魏晋时期更加紧密与自觉；同时除人物画之外，山水、花鸟、鞍马等画科开始出现并且独立成科。

同时，唐代的宗教美术逐渐走向世俗化：一方面，绘画形象和表现技巧经过不断探索改进而更为广大观众所接受；另一方面，就绘画题材而言，现实性题材逐渐增多也表现出人们对现实生活的热爱。

2.人物画

阎立本，唐代画家，出身贵族。他善画人物、车马、台阁，尤擅长于肖像画与历史人物画。其作品倍受当世推重，被时人列为“神品”。他的作品有《步辇图》、《历代帝王图》、《职贡图》、《萧翼赚兰亭图》等传世。

尉迟乙僧，西域人，王族子弟，他最擅长画佛像、人物、鬼神，也善花鸟。尉迟乙僧所画人物，生动传神，身若出壁。在表现手法上，他将西域和中亚艺术的表现形式，与中原地区传统的绘画技法相结合，使唐代的绘画艺术得到了丰富和发展。

吴道子，中国唐代第一大画家，被后世尊称为“画圣”，被民间画工尊为祖师。擅佛道、神鬼、人物、山水、鸟兽、草木、楼阁等，尤精于佛道、人物，长于壁画创作。吴道子的绘画具有独特风格，他创造了笔简意远的山水“疏体”，使得山水成为独立的画种，被尊为“中国山水画之祖师”。传为吴道子的作品有《地狱变相图》、《送子天王图》、《钟馗捉鬼图》等。吴道子在绘画技术上的不断创新与拓展，在一定程度上体现了时代精神和审美变化，所创“吴

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

带当风”成为后世典范，因而享有“百代画圣”之誉。

张萱，盛唐画家，以善绘贵族仕女、宫苑鞍马著称，在画史上通常与另一位稍后于他的仕女画家周昉相并提。唐宋画史著录上记载张萱的作品有数十幅，其中不少还一再被许多画家摹写，但出于张萱本人手笔的原作，今已无一遗存。历史上留下两件重要的摹本，即传说是宋徽宗临摹的《虢国夫人游春图》卷和《捣练图》卷。

周昉，继承并发展了张萱的仕女画，是唐代最有代表性的画家之一。多写贵族妇女，所作仕女优游闲适，容貌丰腴，衣着华丽，用笔劲简，色彩柔艳，为当时宫廷、士大夫所重。其代表作有《挥扇仕女图》、《游春仕女图》、《宫骑图》等。同时，周昉又是一名宗教画家，他创造的著名佛教形象是“水月观音”，神态端庄，华丽优美，成为雕刻者效仿的标准，世称“周家样”。

孙位，晚唐画家，擅画人物、鬼神、松石、墨竹，所作皆笔精墨妙，雄壮奔放，情高格逸。尤以画水著名，与张南本善画火并称于世。传世的作品有《高逸图》。

3. 山水画

展子虔，现在唯一有画迹可考的隋代著名画家。其对人物的描绘相当细致，喜以色景染面部。他也擅长画马，所画之马以神态逼真见长。传世作品《游春图》是中国山水画中独具风格的画体，也是中国现存最古老的卷轴山水画。

李思训，唐朝皇亲宗室。他是唐代杰出的书画家、工书法，绘画尤擅长绘画山水树石。玄宗皇帝曾评其画作为“国朝山水第一，列神品”；明代大画家董其昌更推他为“北宗”山水画之祖。唐代张彦远总结说“山水之变始于吴（道子），成于二李”（李思训、李昭道父子）。代表作为《江帆楼阁图》。

李昭道继承其父李思训之长，亦擅长“青绿山水”的绘画创作，兼善鸟兽、楼台、人物，并创海景。画风巧妙精致，绘画手法均用细笔勾填，虽“豆人寸马”，也画得“须眉毕现”。由于画面繁复，线条纤细，论者亦有“笔力不及思训”之评。代表作有《明皇幸蜀图》、《春山行旅图》。

王维多才多艺，通音乐，工书法，精绘画。他崇信佛教，喜好山水，诗多以山水、田园为内容，画笔法精深，颇为传神。他对绘画的贡献有两点：一是以诗入画，开创了绘画新篇章，延至宋代，形成一种“诗中有画，画中有诗”的“诗情画意”风格。二是首创了破墨山水，把原来以勾线为主的山水画向水墨发展推进了一步，突破“金碧山水”的局限，初步奠定我国“水墨山水画”的基础，至元、明、清三代发展为最重要之绘画形式，故他被后人尊为“文人画南宗之祖”。

张璪，擅水墨山水，尤精松石，传说他能双手分别执笔画松，有双管齐下之誉，可见张璪的高超技艺。张璪已无作品存世，他在理论上的贡献很大，虽然他所撰的《绘境》今已不传，但是他提出“外师造化，中得心源”的创作方法，对后世的绘画理论有极大的影响。

4. 花鸟画与鞍马画

薛稷，中国唐代画家、书法家。善绘画，长于人物、佛像、树石、花鸟，尤精于画鹤，能准确生动地表现出鹤的形貌神情。薛稷的鹤画作品有《啄苔鹤图》、《顾步鹤图》各一幅。

边鸾，最长于花鸟，折枝草木，亦精蜂蝶。下笔轻利，用色鲜明，穷羽毛之变态，夺花卉之芳妍。他在花鸟画独立成科的过程中起到重要作用，传世作品有《梅花山茶雪雀图》。

韩幹，唐代画家，擅绘肖像、人物、鬼神、花竹，尤擅画马，曾师曹霸而重视写生。韩幹画马时，常痴呆地观察上几个时辰，把别的画家不了解的具体细节都弄得清清楚楚，并牢记心上。这样时间久了，马的各种体貌，奔跑雄姿，千变万化的动态，在作画的时候自然而然就活现在纸上，所以人们都称赞韩幹笔下的马是能跑动的马。画迹主要有《姚崇像》、《安禄山

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

像》、《玄宗试马图》等。

韩滉，唐代画家，能书善画，擅画农村风俗景物，写牛、羊、驴等走兽神态生动，尤以画牛“曲尽其妙”。与韩幹齐名，画迹有《李德裕见客图》、《尧民击壤图》、《田家风俗图》等。所作《五牛图》，元赵孟頫赞为“神气磊落，希世名笔”。

5.画论

《唐朝名画录》又名《唐画断》，是已知中国最早的一部断代画史，其作者是朱景玄。著录唐代画家124人，以“神、妙、能、逸”四品品评诸家，其中“神、妙、能”又分上、中、下三等。

《历代名画记》是中国第一部绘画通史著作，唐代张彦远著。可分为对绘画历史发展的评述与绘画理论的阐述、有关鉴识收藏方面的叙述、370余名画家传记三部分，具有当时绘画“百科全书”的性质，在中国绘画史学的发展中，具有无可比拟的承前启后的意义。

考点2 书法艺术

隋唐时期，楷书发展到新的高峰，在书坛上取代魏碑，树立起楷书的正宗地位，代表人物有欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等。楷书之外，张旭、怀素使狂草达到高峰。在行楷方面，盛唐的李邕被称为“唐代行书之冠”，篆书方面首推李阳冰。隶书方面则有唐玄宗、史维则等。

欧阳询学遍秦汉篆隶、魏碑，精通各种书体，尤其擅长楷书。他的楷书劲险刻厉、法度森严，于平正中见险绝，世称“欧体”“率更体”。

虞世南，其书法刚柔并重，骨力遒劲，隶、行、草皆妙，但流传书迹很少。

褚遂良的书体变化最多，所谓“一碑有一碑的面目，一碑有一碑的风神”。其正书比欧阳询、虞世南婉美劲逸，行书则温润似永兴。

薛稷的书法用笔纤瘦，结字疏朗，自成一家。宋徽宗赵佶的“瘦金书”就是由薛稷书法演化而成。薛稷与欧阳询、虞世南、褚遂良并称初唐四大书家。

颜真卿少时家贫缺纸笔，用笔蘸黄土水在墙上练字。初学褚遂良，后师从张旭，博取众体之精，并融贯己意，完成了雄健、宽博的颜体楷书的创作，树立了唐代的楷书典范。他的书体被称为“颜体”，与柳公权并称“颜柳”，有“颜筋柳骨”之誉。颜真卿一生书写碑石极多，流传至今的有《多宝塔碑》、《东方朔画赞碑》、《谒金天王神祠题记》、《祭侄文稿》等。其中，《祭侄文稿》被誉为可与王羲之《兰亭集序》媲美的“天下第二行书”（第一指王羲之《兰亭序》）。

柳公权书法以楷书著称，与颜真卿齐名，人称颜柳。他的书法初学王羲之，后来遍观唐代名家书法，认为颜真卿，欧阳询的字最好，便吸取了颜、欧之长，形成了自己的柳体。主要作品有《大唐回元观钟鼓楼铭》、《金刚经刻石》、《玄秘塔碑》、《冯宿碑》、《神策军碑》等。

张旭是一位极有个性的草书大家，因他常喝得大醉呼叫狂走，然后落笔成书，甚至以头发蘸墨书写，故又有“张颠”的雅称。后怀素继承和发展了其笔法，也以草书得名，并称“颠张醉素”。其书狂纵而不踰法度，古劲绝伦，为世所叹服。

张旭的草书自成一格，而奠基精楷，得欧、虞、褚之精，取法初唐诸家，故兼能取众美，以楷书为本，更出己意，乃有空前之成就。

怀素是书法史上领一代风骚的草书家，他的草书称为“狂草”，用笔圆劲有力，使转如环，奔放流畅，一气呵成。

考点3 佛教艺术

唐代的佛教美术明显地走向世俗化。一方面，绘画形象和表现技巧经过不断探索而更加为广大观众所接受；另一方面，就绘画题材而论，现实性因素逐渐增多，表现了人们对现实生活

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

的热爱。

唐代石窟壁画的总体特征是：初唐的作品以造型生动、气势恢弘为主要特点；中晚唐则趋向于情节的趣味性描绘。唐代佛像多以现实人物形象为依据，具有很强的人性化倾向。

新疆地区的石窟最早大约开凿于公元三世纪的东汉晚期，比敦煌石窟还要早，魏晋和南北朝时期最盛，唐初仍方兴未艾，以后虽逐渐减少，但到元代仍有开凿。

新疆的唐代石窟壁画，虽然受到外来艺术的影响，但是已受到中原画风的波及。如克孜尔千佛洞第 27 窟的《说法图》与第 80 窟的涅槃变、菩萨、千佛等，形象丰满，与唐代人物造型相似。

初唐的敦煌壁画开一代先锋，中唐以后的敦煌壁画在艺术上更加成熟，进入繁荣阶段。大佛经变相愈加宏伟，展现了大唐盛世的时代风貌。这一时期的净土变相题材在敦煌壁画中大量出现。

龙门石窟在唐代再次成为大规模宗教活动的中心，现存唐代开凿的洞窟数十处，其中最重要的石刻造像是奉先寺造像。【JP】

莫高窟唐代彩塑的特点是善于利用泥塑与色彩、壁画相结合而达到统一的效果。菩萨像在唐代彩塑中占有突出的地位。【JP】

考点 4 雕塑艺术

隋唐大规模地开凿石窟、修建寺庙、营建陵墓以及制作各种明器等，雕塑艺术获得了很大的发展空间，并取得了辉煌的成就。主要的雕塑种类有陵墓雕塑、石窟雕塑和陶俑。

1. 陵墓雕塑

唐代陵墓石雕艺术的代表有唐太宗的昭陵、高宗及武则天的乾陵。隋唐重要的雕塑家有韩伯通、宋法智、杨惠之、张阿乾等。

唐代最著名的陵墓雕塑是唐太宗墓前的昭陵六骏。六骏是唐太宗征战时先后骑过的六匹骏马，即：飒露紫、拳毛騧、白蹄乌、特勒骠、青骓和什伐赤。

2. 陶俑

陶俑艺术到了隋唐，达到整个封建社会前所未有、后来莫及的巅峰状态。唐俑施釉着彩，更多地表现出富丽多彩的艺术风格，也称三彩俑。唐三彩是一种低温铅釉陶器，以其造型生动、色彩艳丽、生活气息浓厚而闻名。所谓“三彩”实际上是指多种颜色，主要有红、黄、白、绿、褐、蓝、黑等色，因以黄、白、绿三色为主，又因创烧于唐代，故称唐三彩。

考点 5 工艺美术

陶瓷工艺。唐代陶瓷得到很大的发展，从种类上来看，陶瓷可分为青瓷、白瓷、唐三彩三类。

漆器工艺。唐代漆器已列为税收实物之一，且很多地区均以漆器为贡品，其品种除有金银平脱、描金等，还新创了雕漆。

金属工艺。隋唐时期的金属工艺，以金银器和铜镜两大类最为发达。

印染织绣工艺。唐代的染织工艺十分发达，中央设有染织署管理生产。唐代织绣工艺追求华丽的色彩效果，以织锦最著名，称为“唐锦”。唐锦的装饰花纹有连珠纹、团花纹、对称纹等。

第六节 五代两宋美术

考点 1 绘画艺术

1. 五代两宋美术的特点

五代两宋时期是中国绘画的鼎盛时期。一方面，绘画自身的形式意义得到了充分的释放；另

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

一方面，绘画与其他艺术形式（如文学、书法等）之间的关系得到了空前的加强。

与唐代相比，五代两宋绘画艺术的变化表现在：皇家画院的创立，画学的兴办，文人士大夫绘画的兴起以及适应民间需要的商品性绘画的兴盛；山水画、花鸟画的成熟与地位的上升，水墨画的发展；诗歌、书法对文人士大夫绘画以及宫廷绘画的渗入；作品由偏重描写客体到有意识地展现主体。由于这一时期绘画的发展变异，中国美术至此形成了完整而成熟的格局体系。

2.人物画

顾闳中，江南人，五代十国中南唐人物画家，曾任南唐画院待诏，用笔圆劲，间以方笔转折，设色浓丽，擅描摹人物神情意态，与周文矩齐名，唯一传世作品为《韩熙载夜宴图》。《韩熙载夜宴图》是我国古代人物画的重要作品，以南唐中书侍郎韩熙载的生活轶事为题材绘制而成。

周文矩。中国五代南唐画家，擅画佛道、人物、车马、屋木、山水，尤精于仕女。周文矩也是出色的肖像画家。代表作品有《宫中图》、《重屏会棋图》。

3.山水画

五代时期画家深入自然，创作了真实生动的北方重峦叠嶂和江南的秀丽风光。北方以荆浩、关全为代表；南方以董源、巨然为代表，形成了两种不同的风格和画派，体现了这一时期山水画的巨大成就。

荆浩。中国五代后梁画家，博通经史，擅画山水。笔下山水大多都是崇山峻岭，层峦叠嶂，气势宏伟而壮观。他在唐代发展起来的水墨山水的基础上又有新的创造和突破。其重要的山水画理论有《笔法记》。所作巨幅《匡庐图》表现了巍峨山峰及山脚下的幽居景象。

关全，五代后梁画家，画山水早年师法荆浩，他所画山水颇能表现关陕一带山川的特点和雄伟气势。关全在山水画的立意造境上超出了荆浩的格局，显露出自己独具的风貌，被称为“关家山水”。代表作品有《关山行旅图》、《山溪待渡图》等。

董源，不仅以画山水见长，也能画牛、虎、龙及人物，但其最有独创性而且成就最高的是水墨山水。他运用披麻皴和点苔法来表现江南一带的自然面貌，神妙地传写出峰峦晦明、洲渚掩映、林麓烟霏的江南景色。他的名作《夏景山口待渡图》和《潇湘图》将夏天江南的丘陵，江湖间草木畅茂、云气滃郁的特定景色表现得淋漓尽致。

巨然。中国五代南唐、北宋画家，擅山水，师法董源，专画江南山水。以长披麻皴画山石，笔墨秀润，为董源画风之嫡传，并称董巨，对元明清以至近代的山水画发展有极大影响。代表作品有《万壑松风图》、《秋山问道图》、《山居图》等。

4.花鸟画

徐黄异体是中国绘画史上的名词，是宋代郭若虚对五代画家徐熙、黄筌的评论。

徐熙、黄筌同是花鸟画家。黄筌事蜀为待诏，官至检校户部尚书兼御史大夫，为迎合帝王宫廷需要，绘宫中异卉珍禽用笔极新细，妙在赋色，以色彩多次渲染，细致而华丽，人称“黄家富贵”。徐熙为江南处士，“志节高迈，放达不羁”，多写江湖汀花野竹、花果禽鱼，人称“徐熙野逸”。

5.北宋山水画

李成。中国五代及北宋画家，擅山水，师承荆浩、关全，并加以发展，多画郊野平远旷阔之景。画山石好像卷动的云，后人称这种表现技法为“卷云皴”。今有《读碑窠石图》、《寒林平野图》、《晴峦萧寺图》、《茂林远岫图》等传世。

范宽。善画山水，师荆浩、李成，能自出新意，别成一家。构图继承荆浩“善写云中山顶，四面峻厚”传统。用笔雄劲而浑厚，笔力鼎健。而墨善用黑沉沉的浓厚的墨韵，厚实而滋润。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

传世作品有《溪山行旅图》、《关山雪渡图》、《雪山图》、《雪景寒林图》、《临流独坐图》。郭熙。早年风格细致秀美，晚年落笔益壮，技巧熟练，构思敏捷。重视意境，无论高山峻岭，还是平原小景，取景布置都富有新意。现存作品《早春图》、《窠石平远图》、《关山春雪图》等。郭熙的山水画主张，经其子郭思整理成《林泉高致》，全书共分水训、画意、画诀、画题、画格拾遗，画记六篇。

米氏父子。米芾所处的时代，正是画院写实派山水画大行其道之时，而他却只想表达心中的“意气”，以天真、癫狂手笔来表现山石的面貌。米芾画山水，不求工细，多用水墨点染，自谓“信笔作之，多以烟云掩映树石，意似便已”。其子米友仁师承其画法，自称“墨戏”，画史上称“米家山”、“米氏云山”“米点山水”，因其传承而有“米派”之称。

王希孟。王希孟可以称得上中国绘画史上仅有的以一张画而名垂千古的天才少年，其唯一传世作品是《千里江山图》。画中大青绿着色，染天染水，富丽细腻，山川江河交流展现，点缀以飞流瀑布、丛林嘉树、庄园茅舍，令人目接不暇，代表了画院青绿一体精密不苟的画风。

6.南宋山水四家

李唐。他的山水画严谨质朴，气象雄伟，犹存北宋风范，但造型章法以及笔墨上均明显地趋向简括，开创南宋山水画的新风。传世作品有《万壑松风图》、《清溪渔隐图》、《采薇图》等。

刘松年。水墨青绿兼工，又精于界画。其山水皴法受李唐影响，但变雄健为典雅，画风严密不苟，现存作品有《四景山水图》、《罗汉图》等。

马远。继承并发展了李唐的画风，以雄健的大斧劈皴画奇异险峻的山石峰峦，以拖枝的多姿形态画梅树，尤善于在章法上大胆取舍剪裁，描绘山之一角、水之一涯的局部，画面上留出大片空白以突出景观，表现空旷浓郁的诗意。这种“边角之景”被后世称为“马一角”。重要传世作品有《华灯侍宴图》、《山径春行图》、《西园雅集图》等。

夏圭。他将范宽、李唐的斧劈皴进一步发展，创立了“拖泥带水皴”。其创作时除师法李唐而讲求阳刚之风外，更讲究水墨淋漓、清明透逸的效果，与马远同为“北方山水画派”之杰出代表。又由于其构图常取半边，焦点集中，空间旷大，近景突出，远景清淡，被世人称为“夏半边”。传世作品有《溪山清远图》、《西湖柳艇图》等。

7.宋代花鸟画

宋代的花鸟画创作，代表院体风格的黄派花鸟占统治地位，画风艳丽，使得与黄筌齐名但风格迥异的徐熙的孙子徐崇嗣也不得不改变家风，转而效仿黄体而创造了“重彩没骨”法。此外，与院体花鸟相异趣，院外的水墨花卉也逐渐盛行，以梅兰竹菊“四君子”为题材的士大夫画家逐渐增多。

宋徽宗赵佶酷爱艺术，设置以画作为科举升官的一种考试方法。同时，他具有相当高的艺术造诣，自创一种书法字体被后人称为“瘦金书”。赵佶代表作品有《芙蓉锦鸡图》、《红蓼白鹅图》、《池塘秋晚图》、《柳鸭图》。

8.宋代人物画

李公麟。除擅长山水花鸟题材之外，更擅长人物、鞍马。在此方面，他继承了顾恺之以来的传统，而又有所创造。他把过去仅作为粉本的白描画法确立为一种画种，使之独立成科，传世作品有《五马图》和《临韦偃牧放图》。

梁楷。他的画以“减笔”之法著称。传世的《秋柳飞鸦图》、《六祖破经图》、《六祖截竹图》、《泼墨仙人图》，都是以极其简练的笔墨，高度概括的手法描绘出来的。《泼墨仙人图》以大笔蘸墨画人物的衣着，寥寥数笔勾写人物面目、生动传神，在当时是一种新的创造。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

张择端。工界画，尤擅舟车、市桥，《清明上河图》是其传世名作。该画描绘了北宋都城汴京清明时节汴河两岸的风光，以全景式的构图、严谨精细的笔法，展现了当时社会的生活风貌。

苏汉臣。师法刘宗古，擅画道释人物，尤长于画儿童。传世作品有《秋庭婴戏图》，描写宦家儿童玩弄红叶的情景。

李嵩。工人物道释，尤长于界画。他的绘画题材丰富多彩，从宫廷到民间、从城市到农村、从生产到生活、从吃喝到娱乐、从仙山到龙宫、从历史到现实均在画中有所反映。人物风俗画有《货郎图》，描绘货郎被五六个儿童围绕的情景。

9.文人士大夫绘画

11世纪后半叶，汴梁城中的一些文人名士的诗文书画活动异常活跃，其代表人物有李公麟、苏轼、文同、王诜、米芾等人。他们都有深厚的文化修养和书法造诣。绘画多为寄兴遣情之作，题材偏重于墨梅、墨竹、山水树石以及花卉，追求主观情趣的表现，反对过分拘泥于形似的描摹，艺术上力求洗去铅华而趋于平淡素雅，力图表现天真清新的风格。南宋时期的代表人物有米友人、杨补之、赵孟坚等。宋代文人士大夫绘画潮流影响到金代绘画，在实践上和理论上都为元明清文人画的发展奠定了基础。

10.宋代绘画理论

宋代的绘画著述十分丰富，包括画史、画论、著录、品评以及散见于各种文献之中关于绘画的记载和论述。

画史。《图画见闻志》是中国古代画史中的重要著作，北宋郭若虚著，系唐代张彦远《历代名画记》之续，自五代至北宋熙宁七年而止，分叙论、记艺、故事、拾遗、近事五门，举165年间名士流派本末，详尽论述。此书编写方法较张彦远《历代名画记》有进步。《画继》，南宋邓椿著，续《历代名画记》和《图画见闻志》二书而作。记载了北宋熙宁七年至南宋乾道三年(1074—1167年)间画家219人小传，私家所藏画目，以及评画之语和遗闻轶事。提出“画者，文之极也”的观点。

品评。《圣朝名画评》，北宋刘道醇著。共3卷，分6门：人物、山水、林木、畜兽、花草翎毛、鬼神、屋木。每门之中，分神、妙、能三品，每品再分上中下三等。所录共90余人，大都是北宋画家，少数五代画家。各有小传或合传，传后加以评语。序中提出六要、六长，作为识画方法和品第标准。

著录。《宣和画谱》，无编撰者姓名，记录宋徽宗宫廷所藏历代画家231人的作品，共6396件。按题材分为10门，每门先作绪论，次为画家评传，传后则列画目和件数。《东坡题跋》，北宋苏轼著，6卷。共集文跋（卷一）、诗跋（卷二、三）、书跋（卷四）、画跋（卷五）、杂事（卷六）603条。

画论。《林泉高致》，北宋郭熙述，其子郭思整理编纂，一卷。此书是一部系统地探讨山水画创作的专著。提出“三远”——高远，深远，平远，高度综括了山水画的取景法。

考点2 书法艺术

宋代的书法是继晋唐以来的又一个发展高潮，以苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄“四大家”为代表的宋代书坛中坚，取法晋韵唐风，精研行、草书体，优游于法度之外，创造出爽健豪放、洒脱多姿的时代风格，形成了鲜明的时代特点。此外，宋徽宗赵佶创造出别具一格的“瘦金书”体，是书法史上的一项独创，流传千古。

突破唐人重法的束缚，而以自己为主，以意代法。努力追求能表现自我的意志情趣，形成“尚意”书风。苏轼的“我书意造本无法”，黄庭坚的“凡书画当观韵”，强调“韵胜”，皆是此意。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

有意将书法同其他文学艺术形式结合起来。宋代书法大家同时又是文学家、画家。苏轼说：“诗不能尽，溢而为书，变而为画”，“退笔如山未足珍，读书万卷始通神”。不仅认为书画和诗一样，是表现自我的手段，而且强调文学修养对提高书法艺术的作用。

书法发展到南宋，因为延续北宋以来“尚意”书风的余响，热衷于表现书法家自己的胸中意气而忽视技法，而南宋书法家一方面没有北宋书法家那样的才情，又没有深厚的技法功底，因此南宋书法渐渐式微。

考点3 雕塑与建筑艺术

1. 宋代雕塑

宋代雕塑成就主要反映在宗教题材上，尤其是佛教艺术雕塑，宋代雕塑在审美上失去了隋唐的静穆和神圣，而倾向于世俗化。

宋代在中原未建造大型石窟，此时大规模石窟修建转移到四川、陕西等地区，尤其以四川大足等地的佛教造像最为著名。大足石窟位于四川大足县境内，开凿于晚唐，盛于宋代，是中国宋代造像最集中的地区。大足石窟以佛教造像为主，也有部分儒道教题材。现存石刻造像5万多尊，分布40余处，其中北山摩崖造像、宝顶山摩崖造像规模最大。

2. 宋代建筑

宋代建筑是中国古建筑体系的大转变时期。规模一般比唐朝小，但比唐朝建筑更为秀丽、绚烂而富于变化，出现了各种复杂形式的殿阁楼台，主要以殿堂、寺塔和墓室建筑为代表，流行仿木构建筑形式的砖石塔和墓葬，创造了很多华丽精美的作品。装饰上多用彩绘、雕刻及琉璃砖瓦等，建筑构件开始趋向标准化，并有了建筑总结性著作如《木经》、《营造法式》。

宋代的城市形成了临街设店、按行成街的布局，城市消防、交通运输、商店、桥梁等建筑都有了新发展。北宋都城汴梁（今河南开封）完全呈现出一座商业城市的面貌。这一时期，中国各地也已不再兴建规模巨大的建筑，只在建筑组合方面加强了进深方向的空间层次，以衬托主体建筑，并大力发展建筑装修与色彩装饰。位于山西省太原市晋祠内的正殿及鱼沼飞梁即是典型的宋代建筑。

宋代砖石建筑的水平不断提高，这时的砖石建筑主要是佛塔和桥梁。浙江杭州灵隐寺塔、河南开封繁塔及河北赵县的永通桥等均是宋代砖石建筑的典范。

考点4 工艺美术

宋代工艺美术中最突出的成就是陶瓷，不论是生产规模，还是制作技术和艺术水平，都达到了很高的水平，是我国陶瓷发展的鼎盛时期。也可以说，宋代是“瓷的时代”，人们简称它为宋瓷。宋代的瓷窑遍布全国各地，创造了各种独具风格的陶瓷品种。宋瓷窑场首推汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑，后人称之为“宋代五大名窑”。

定窑即定州窑陶瓷，产地在今河北曲阳，古属直隶定州。定窑以烧造白釉瓷器为主，称为“白定”，白定胎质坚密细腻，釉色柔润透明，有“白如玉、薄如纸、声如磬”之称。除白定外，定窑黑釉、酱釉瓷器也相当精美，俗称“黑定”、“紫定”。

汝窑遗址在河南汝州境内，是北方第一个著名的青瓷窑，烧制御用宫中之器。汝瓷胎骨坚硬，釉色润泽莹厚，多为豆青、粉青、月白、葱绿等色，有“雨过天晴云破处”之称誉。

钧窑窑址在河南省禹州市，古属钧州。钧窑以烧制乳浊釉瓷为主，此外，也烧制黑瓷及白地黑花瓷，以其“入窑一色，出窑万彩”的神奇“窑变”而闻名，属北方青瓷系统。钧瓷釉层厚，在烧制过程中釉料自然流淌，形成有规则的流动线条，称之为“蚯蚓走泥纹”。

哥窑。南宋时中国东部浙江省的龙泉地区有章家二兄弟以烧造瓷器为业，兄弟各自掌管一窑，哥哥掌管的窑称“哥窑”，弟弟掌管的窑称“龙泉窑”。哥窑的胎色有黑、深灰、浅灰及土黄

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

多种，釉面有裂纹，即“开片”。根据开片的大小和形状，有鱼子纹、蟹爪纹等。

官窑。官窑指由宫廷官方经营垄断，并由宫廷专用的瓷窑。宋代有北宋官窑和南宋官窑。北宋官窑也称“汴京官窑”，迄今尚未发现窑址。南宋官窑是宋室南迁以后，在浙江杭州设立的新窑。官窑以烧制青釉瓷器著称于世，带有雍容典雅的宫廷风格。官窑胎骨颜色泛黑紫，器之口沿部位因釉垂流，在薄层釉下露出紫黑色，俗称“紫口”；底足露胎，故称“铁足”。有天青、粉青、米黄、油灰等多种色泽。

2.漆器工艺

宋代漆器生产普遍，品种有金漆、犀皮、螺钿、雕漆等。宋代漆器以造型取胜，品种多为日用器皿，主要有碗、盘、盒、奩、碗、盘、盆、盂、勺等。

金漆：用金粉作为漆器的装饰，主要有戗金和描金两种。戗金是采用特制工具在漆面上雕刻花纹，在刻纹中上漆后填金粉；描金则是直接用笔在漆器上描绘图案。

犀皮：也称“虎皮漆”、“菠萝漆”。先用稠厚的色漆在器胎上涂出凹凸不平的漆层。干后再用对比鲜明的色漆分层涂漆，形成多层多色的漆层，最后用磨炭通体磨平，形成片云、圆花、松鳞等各种斑纹。

雕漆：因器物漆层颜色的不同，分为剔红、剔黄、剔绿、剔彩等，嘉兴是宋雕漆的著名产地。剔犀是雕漆的一种，用红黑色漆间涂，再雕刻花纹，花纹斜面形成红黑相间的线纹。

3.金属工艺

宋代的铜供不应求，极为缺乏，故在日用器皿中，主要用于制作铜镜，金银细工大多以商品形式出现，加工技术已十分成熟。

4.染织工艺

宋代的染织工艺在唐代生产的基础上，又有较高的发展，缂丝是这时期出色的产品。宋代的缂丝除使用功能外，已向装饰方面发展，成为一种独立的新商品。

第七节 元代美术

考点1 绘画艺术

1.山水画

钱选。善画青绿山水，师法唐代李思训、李昭道父子和南宋赵伯驹，并融进文人画的笔意和气韵，具有一种生拙之趣。

赵孟頫。在艺术主张上标榜“古意”，谓“若无古意，虽工无益”，从文人士大夫的审美情趣出发，提倡继承唐与北宋绘画，重视神韵，追求清雅朴素的画风，反对宋代院画过分追求形似和纤巧。他又强调书画同源，并将书法用笔引入绘画创作中，形成多种面貌。代表作品有《重汉叠嶂图》、《双松平远图》、《鹊华秋色图》、《秋郊饮马图》。

高克恭。善作山水、墨竹，尤其喜爱董源、米芾的画风，画作形成浑穆秀润的独特风格。代表作品有《云横秀岭图》。元初画坛上流传着“南赵北高”的佳话，将南方的赵孟頫与北方的高克恭相提并论。

黄公望。他在元四家中中年岁最长，多表现常熟虞山，浙江富春山一带的风景。取法荆浩，董源诸家，加以融化。其作品有浅绛和水墨两种面貌。他的浅绛山水，烟云流润、笔墨秀逸、气势雄浑；水墨山水，萧散苍秀、笔墨洒脱、境界高旷。传世作品有《富春山居图卷》、《九峰雪霁图》。

倪瓒。作品大多取材于太湖一带湖山景色，多用水墨枯笔干擦，偶尔设色。早中年浑厚之中间出以萧散秀逸，晚年苍劲之中又出以蕴藉高旷，作品有一种萧瑟荒寒之感，极为明清文人画家推崇。传世作品有《渔庄秋霁图》、《虞山林壑图》等。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

吴镇。多用湿笔，笔法雄劲，墨气浑润。题材以《渔父图》为多，主要描写江南湖山景色，表现画家避世幽居、浪迹江湖、寄兴山水的隐士生活。作品往往题以秀劲潇洒的草书诗词，使诗书画相得益彰。传世作品有《渔父图》、《秋江渔隐图》、《竹谱册》等。

王蒙。山水画以水墨为主，间或设色，善用枯笔。其作品布局饱满、结构茂密，山峦多至远近十层，树木不下几十种，笔法苍浑，有蓊郁秀逸、浑厚华滋之致。作品有《春山读书》、《夏日山居》等。

2. 花鸟画

钱选。工诗、书、画，以绘画成就最为突出，山水花鸟、人物故事、鞍马等均深有造诣，是一位技法全面的画家。主张作画要体现文人的气质，即所谓“士气”，力图摆脱对于形似的刻意追求，晚年创不假雕饰的水墨写意和彩色没骨画法。传世作品主要有《浮玉山居图》、《山居图》、《八花图》。

王渊。主要活动于元代中后期。善画山水、人物，尤精花鸟竹石，山水师郭熙，花鸟师黄筌，但改黄筌设色工细之法为水墨晕染，自成一格，是元代成就最突出的花鸟画大家。其传世作品主要有《山桃锦鸡图》、《花竹禽雀图》、《桃竹春禽图》等。

李衍。善画枯木竹石，墨竹初师金代王庭筠之子王曼卿，后学文同，双钩设色竹师唐代李颇，极富盛名。其存世作品主要有《四清图》、《双钩竹图》、《墨竹图》等。

柯九思。博学多能，诗文书画都有很高的声誉。善画墨竹，师法文同、李衍，也善墨花。传世作品主要有《清閤阁墨竹图》、《双竹图》等。

王冕。能诗善画，尤工于墨梅，以胭脂作没骨梅花是其首创，著有《梅谱》传世。主要传世梅花作品有《墨梅图》、《南枝早春图》等。

“元四家”中，吴镇和倪瓒都善画竹石题材。吴镇有《竹谱册》传世，倪瓒传世竹石作品有《竹枝图》、《怪石从篁图》等。另外赵孟頫在古木竹石和花鸟画方面，也具有突出成就，最有代表性的作品《秀石疏林图》、《古木竹石图》。

3. 人物画

任仁发。元代官员、画家。长绘画，工人物、花鸟，尤善画马。人物鞍马师法唐人，笔法工细流畅，笔调明快清丽，保留了较多的唐人传统，但亦有自己风貌。其代表作品有《二马图》。

王绎。明末清初大臣、书画家，善画肖像，笔法细劲，造型准确，神态生动，在元代肖像画家中成就最为突出。著有《写像秘诀》，为其画肖像的经验之谈。其中包括《彩绘法》、《写真古诀》、《收放用九宫格法》等内容，为现存较古之画像著述。

4. 壁画

元代壁画比较兴盛，有佛教寺庙壁画、道教宫观壁画、墓室壁画、皇家宫殿和达官贵人府邸厅堂壁画。寺庙、宫观壁画的题材内容以佛道人物为主，殿堂壁画大都描画山水、竹石花鸟，墓室壁画主要反映墓主人生前生活，有人物，也有山水、竹石、花鸟等。寺、观、墓室壁画多出民间画工之手，宫殿及府邸壁画以文人士大夫画家为主。

考点2 书法艺术

虽然在政治上元朝是异族统治，然而在文化上却被汉文化所同化，故元代书法崇尚复古，宗法晋、唐而少创新。

元朝书坛的核心人物是赵孟頫，他的书法艺术思想是“用笔千古不易”。他所创立的楷书“赵体”，表现为“温润闲雅”、“秀研飘逸”的风格面貌，与唐楷之欧体、颜体、柳体并称“四体”，成为后代观摩的主要书体。其大楷书法代表作品有《玄妙观重修三门记》、《胆巴碑》等，小楷书法代表作品有《道德经》等。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

考点3 工艺美术

陶瓷工艺。元代瓷器的发展虽不及宋代那么引人注目，但也开始表现出新的发展特色。如果说宋代空前发展的制瓷业是南北方瓷业竞相繁荣，官窑与民窑竞相发展的结果的话，那么元代制瓷业的特点就是突出江西景德镇瓷业，使其跃居全国瓷业之首。青花、釉里红、红釉、蓝釉等新品种，拓宽了瓷器釉下彩及色彩装饰的新途径。青花是元瓷中最负盛名的品种，享誉中外。青花瓷的烧制成功，在中国陶瓷史上具有划时代的意义

金属工艺：元代贵族统治者十分重视使用金银器，因而元代的金银工艺得到很大发展，制品花纹纤细甚至过于繁缛，尤其是金首饰已制作得细致惊人。

染织工艺：元朝对织金锦缎生产十分重视，国家设立专门的管理机构。元代织绣工艺花色繁多，其中织金锦缎是元代纺织业中的新工艺，它的特点是在丝织物上加织金银线，其中的纳石失（属于金锦的一种）最为宝贵，成为上层统治者庆典大宴及日常生活中不可缺少的装饰品。另外，棉织工艺在元代得到普遍的发展，代替传统的麻织品，对人们的服饰产生重大的影响。

雕漆工艺：雕漆工艺在元代也有所发展，雕漆始于唐代，至元代达高峰。剔红是雕漆的一种，做法是在器胎上涂以数十道至上百道红色大漆，待稍干，在红漆上雕刻图案。相传，剔红始于唐代，宋元时颇流行，到明清，已成为中国漆器的代表性品种。

第八节 明清美术

考点1 绘画艺术

1. 明清绘画的特征

明清两代，由于专制统治的强化，统治者对文化艺术的干涉也十分蛮横粗暴，对意识形态的控制极其严厉苛刻，尤其是在开国初期，按照帝王意愿所树立的“正统”绘画观念，引导画人脱离现实、醉心师古，宫廷画师及画坛主流大多守旧，表现题材也比较狭窄，特别注重为政教服务。

董其昌的南北宗论影响巨大，他提倡文人画的书卷气，强调南宗绘画的正统地位，使得重南抑北之风在画坛盛行。

受元以来文人画的审美情趣影响，明清文人士大夫绘画的思想内容和画境、画意相对稳定，将书画作为忘却世俗、畅神怡情的工具，明显反映出“万事不关心”的冷漠态度，所以明清卷轴画的内容大多以闲花野草、山情水态、逸致幽情为主，远离时代与社会。

由于经济的繁荣，在江南一些重要工商业城市里，专业画家和文人画家云集，形成了许多有鲜明风格特色的画派，同时也出现了一些不同的技法流派。许多非主流画家或画派，不断努力摆脱藩篱和羁绊，寻求艺术家创作的个性解放。也使得明清画坛一度形成面目多彩、争奇斗胜的局面。

工商业的繁荣和市民文艺的兴起，艺术品需求者的圈子扩大了，使得人物画、木版画蔚然兴盛。

2. 浙派山水画

浙派绘画是明代前期中国画坛的重要绘画流派，由于其开创者戴进是浙江钱塘（今杭州）人，故得名。浙派代表画家有戴进、吴伟、蓝瑛。

戴进：早年做过金银首饰的工匠，后改学绘画。有传世作品《风雨归舟图》、人物画《钟馗雪夜出巡图》。

吴伟：受戴进影响最大，有浙派盟主之称，代表作品有《溪山鱼艇图》、《松风高士图》。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

蓝瑛：活动在明末清初，在画史上被称为浙派殿军，与吴伟，戴进并称为浙派三家。传世作品有《白云红树图》、《岳华秋高图》。

3. 吴门四家

明中期，以沈周、文征明、唐寅、仇英为代表的吴派完全成熟。由于他们都在江苏苏州从事绘画活动，因苏州古为吴地，故称“吴门四家”。吴门画派是文人画体系，他们不仅打破了院体和浙派垄断画坛的局面，而且标志着明代独立绘画面貌的形成。

沈周：早期创作谨细，师法王蒙，代表作品《庐山高图》是为祝贺他的老师陈宽的生日而作，表现庐山山峰叠岭，用庐山象征老师崇高的人格，也是他本人思想境界的体现。后期粗简，师法吴镇，代表作品有《沧州趣图卷》。

文征明：与祝允明，唐寅，徐祯卿被称为“吴中四才子”。文征明的山水多表现幽雅深静的自然环境，其中人物点缀多是逃避现实而陶醉于山水的高士，反映文人雅士的生活理想和审美情趣。代表作品有《兰竹图》、《绿荫清话图》、《真赏斋图》等。

唐寅：唐寅是个全能的画家，山水、人物都很擅长，题材处理方面更重思想性。他的绘画创作以山水为主，作品《山路松声图》、《骑驴归思图》。他的仕女人物画多取材于高人韵事，神仙故事，以及官妓歌女，作品有《孟蜀宫妓图》、《秋风纨扇图》等。

仇英：擅长工笔人物、青绿山水。山水画代表作品有《桃园仙景图》、《剑阁图》。鞍马人物多采用工笔重彩画成，以描写人物生活为主，重要作品有《春夜宴桃李园图》、《柳下听琴图》、《文姬归汉图》等。

4. 松江画派与董其昌的南北宗论

因为顾正宜创始的华亭派、赵左的苏松派、沈士充的云间派属于一个地区，美术思想和绘画作风又基本一致，故将三派统称为松江派。松江派的代表人物是董其昌。

董其昌不仅是明末的绘画大家，而且是位重要的理论家。他精于书画鉴赏，收藏了很多名家作品，在书画理论方面论著颇多，其“南北宗论”的画论对晚明以后的画坛影响深远。他深谙古法，追求以书法入画，所画用笔洗练，墨色清淡，风格古雅秀润，代表了“华亭派”的风格，代表作品有《秋兴八景图》等。

5. 清代六大家与“四王”

清初山水画家王时敏、王鉴、王原祁、王翬、吴历、恽寿平被称为“清六家”。其中王时敏、王鉴、王翬、王原祁四人被称为“四王”。他们在艺术思想上的共同特点是仿古，把宋元名家的笔法视为最高标准，这种思想因受到皇帝的认可和提倡，被尊为“正宗”，因此被称为“正统派”。

王时敏：清初正统派山水领军人物，少时得到董其昌的指导，取法元四家，以黄公望为宗，偏于临摹，笔墨苍润雅秀，气势薄弱，代表作品有《仿黄子久秋林图》、《溪山楼观图》，并著有《王烟客集》。

王鉴：临摹董源、巨然尤为精艺，有很明显的程式，作品显得四平八稳，缺乏自然生动，代表作品有《夏山图》。

王原祁：为宫廷鉴书画，曾主编清代收集书画最多的《佩文斋书》画谱，山水画师法黄公望，以浅淡为主，史称他的画“熟而不甜，生而不涩，淡而弥厚，实而弥清”。

王翬：四王中最杰出的画家，青年时专为画商临摹古画谋生，王翬的作品以繁取胜，尤善于经营长篇巨制，现仅存纵览图《太白观泉图》。

吴历：山水不像四王那样偏于临摹，而是于实景取材，尤其是晚年作品，多用枯笔皴，代表作品有《柳树秋思图》、《江南春图卷》。

恽寿平：原画山水，后专攻花鸟，用没骨写生法，具有明丽秀润的特色，终成为清代花鸟大

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

家。代表作品有《红梅山茶图》。

6.清初四僧

“四僧”指原济（石涛）、朱耷（八大山人）、髡残（石溪）、渐江（弘仁）。在艺术上，他们主张“借古开今”，反对陈陈相因，重视生活感受。他们冲破当时画坛摹古的樊篱，创造出奇肆豪放、磊落昂扬的画风，振兴了当时画坛，被称为“创新派”。

弘仁：以画黄山景观著称，曾作黄山真景五十副，弘仁与石涛、梅清被称为黄山派。弘仁的代表作品有《黄山天都图》、《内海松石图》、《疏泉洗砚图》等。

髡残：善画山水，亦工人物、花卉。山水画主要继承元四家传统，尤其得力于王蒙、黄公望，代表作品有《报恩寺图》、《云洞流泉图》、《层岩叠壑图》、《雨洗山根图》等传世。

朱耷：号八大山人，现有作品《荷兰水鸟图》、《牡丹孔雀图》。以水墨大写意著称，尤擅花鸟画。朱耷的画作在东方尤其在日本备受推崇，代表作品有《孔雀竹石图》、《孤禽图》、《眠鸭图》、《猫石杂卉图》等。

石涛：自称苦瓜和尚。作画构图新奇，尤其善用“截取法”以特写之景传达深邃之境。代表作品有《黄山图》、《听泉图》、《淮扬洁秋图》。石涛在艺术上有很深刻的见解，著有山水画论《苦瓜和尚语录》、《题画诗笺》。

7.金陵八家

金陵八家是指明末清初金陵（今南京）地区的八位画家，他们分别是龚贤、樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥、谢荪。他们在清初画坛上是独立于“四王”正统画派之外的一个独立创作群体，在创作技法和创作理念上较之前代都有着很大的突破，形成了崭新的风貌，与清初四僧一同被称为“创新派”。

他们的绘画题材和风格不尽相同，其中以龚贤最具特色。他的山水画分为两种风格，一是黑龚，一是白龚，以黑龚富有特色，画山树，多采用积墨的方法，代表作品有《千岩万壑图》、《江村画卷》、《夏山过雨图》等。

8.明代宫廷花鸟画

明代宫廷花鸟画的艺术成就最引人注目，不仅形成多种风格样式，还对后世产生较大影响，代表画家有边景昭、林良、吕纪。

边景昭：字文进，他继承南宋“院体”工笔重彩的传统，其作品工整清丽，笔法细谨，赋色浓艳，高雅富贵。代表作有《竹鹤图》等。

林良：因善画被荐入宫廷，题材多为鹰、雁、鹤、鹭、孔雀、锦鸡以及苍松古木、寒塘芦荻等。他的作品充满了大自然的野逸之趣，在当时以艳丽工巧为时尚的宫廷绘画中独具一格，对明代中期的花鸟画创作有很大影响。代表作品有《百鸟朝凤图》、《灌木集禽图》、《双鹰图》、《松鹤图》等传世。

吕纪。擅画花鸟、人物、山水，尤其擅长花鸟。其花鸟初师边景昭，又学林良，并广泛师法唐宋诸家，所作有工笔重彩和水墨写意两种画法。其代表作品有《新春双雉图》、《桂花山禽图》、《残荷鹰鹭图》、《秋鹭芙蓉图》、《狮头鹅图》等。

9.吴派花鸟画

吴派花鸟画反映了文人花鸟画在题材和技法方面在明代的发展，吴派花鸟画崇尚文雅，注重人品，追求逸趣，讲究笔墨。沈周、文征明、唐寅的花鸟画各有意境，他们经常在画上落款题诗，增加画中的文气和诗意。代表作品有沈周的《树八哥图》、《墨花图》、《慈乌图》，文征明的《墨竹图》、《寒香仙伴图》，唐寅的《春雨鸣禽图》、《墨梅图》。

10.扬州八怪

扬州八怪是指清乾隆年间寓居江苏扬州的八位画家，他们是金农、郑板桥、黄慎、李鱣、罗

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

聘、李方膺、汪士慎、高凤翰。实际上，扬州八怪是一个绘画流派，不止八人，还有边寿民、闵贞等，说法不一。他们绘画的主要内容是写意花鸟，主要是梅兰竹菊，成员大都是失意的官吏和隐居的文人，都有追求书画同源的艺术情趣，且都擅长书法。此画派对近代中国画写意花卉的意趣和技法有相当大的影响。

11. 明清人物画

明代浙派宫廷人物画。明代宫廷绘画主要继承了宋代画院画法，将北宋的细腻浓艳和南宋的简括粗犷综合而用之，形成了自己的风格，被史评家称为院体或院派。与风格相近的浙派画家们同时并行，又被合称为院体浙派，成为当时画坛的主流。

唐寅。擅长水墨写意和工笔重彩，他的人物画关注下层女性命运，具有深厚的历史文化意蕴，并具有鲜明的艺术个性。其水墨代表作品有《秋风纨扇图》，工笔代表作品为《孟蜀宫妓图》。

仇英。擅长人物画，尤工仕女，笔力刚健，重视对历史题材的刻画和描绘，代表性作品有《修竹仕女图》。

南陈北崔。陈洪绶：是明末富有革新精神和独创风格的画家，人物画成就最为突出，具有夸大、变形的风格特征。崔子忠：绘画作品在人物、山水、花鸟方面都有涉及，但以人物为特长，与陈洪绶并称为“南陈北崔”。他作画用纸或绢素，没有定数，或为卷轴，或为中幅册页，或为扇面。

波臣派。明代人物画流派之一，曾鲸为创始人。曾鲸，字波臣，故称“波臣派”。曾鲸在当时是一位富有创造性的肖像大师，其代表作品《王时敏像》画的是清初著名山水画家王时敏十五岁时的肖像，墨骨人物受西画影响，富有立体感。

清代的人物画。清朝宫廷中的人物肖像画细致区别的话，可以有皇帝、皇子公主、后妃、文武功臣、太监内官等几类，其中以皇帝的肖像画数量最多。清代人物画前期以禹之鼎、焦秉贞、改琦、费丹旭等盛名于世，晚期以“三任（任熊、任薰、任颐）”为代表。

考点 2 书法艺术

1. 馆阁体

馆阁体，在明代称为台阁体，清代称为馆阁体。它属于官方使用的书体，特指楷书而言。在科举试场上，必须使用这种书体，它强调楷书的共性，即规范、美观、整洁、大方。这种字体对参加科举考试的文人有着强大的号召力，争相模仿练习，以至于其中很大一部分流于平正刻板，缺乏个人风貌。

但“馆阁”体系中不乏一些优秀人物，如清后期几位大名鼎鼎的状元翁同和、陆润庠、曹鸿勋、刘春霖等，书法精妙，各具特色，为艺林所推崇。

2. 明初三宋

明早期书法家主要有被称为“三宋”的宋克、宋濂、宋广。

宋克，字仲温，楷书学王羲之，章草学皇象《急就篇》，他变古章草的扁方字形为长方体势，变园厚古拙的用笔为挺拔瘦劲的笔划，具有隽秀刚健之气，代表作品有《七言绝句》。

与宋克同时的还有精于小篆的宋濂和擅长草书的宋广，宋广传世作品有《风入松词》和《临贴怀素自叙贴》，用笔瘦劲奔放。

3. 吴门三家

明代中期，不少活跃于苏州的书法家潜心研习魏晋唐宋以来的名家之作，形成吴门书派，代表人物为祝允明、文征明、王宠。

祝允明，号枝山，他为人纵逸不羁，最能体现其个性的是纵横多变的狂草，传世墨迹有《草书前后赤壁赋》、草书《洛神赋》。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

文徵明，他广泛学习前代名迹，篆、隶、楷、行、草各有造诣，尤擅长行书和小楷，用墨温润秀劲，法度谨严而意态生动，代表墨迹有《真赏斋铭》。

王宠，字履吉，精小楷，亦善行草书，书风朴拙疏秀。

4.清代书法

清代书法大体可分为两大流派，一种以阁贴为主，承接晋唐以来的书法传统，追摹钟繇、王羲之、颜真卿、米芾、董其昌，另一种借鉴两周钟鼎、秦篆、汉隶及六朝石刻的碑学。

刘墉，字嵩如，号石庵。他擅长行楷，初从赵孟頫，后学董其昌，又广泛借鉴诸家，形成温柔敦厚，天真烂漫的风貌，体现了雍容华贵的气度，被誉为“集贴学之大成”，是清代贴学中造诣最高的书法家，代表墨迹有《行书陈白沙诗》。

考点3 建筑艺术

明清时期建筑艺术的成就，突出体现在大城市的规划和宫廷建筑群的营建方面，而其中最具有代表性的范例为北京城及宫廷建筑。

明清北京城有外城、内城、皇城、紫禁城四重，内城大体呈方形，城墙包以砖石，四周建有九座城门。皇城及紫禁城位于内城前方的主要地位。在全城中轴线的主要部位，即自永定门开始到钟鼓楼为止的中轴线上，布置营建了一系列政治性宫廷建筑群。

紫禁城，即故宫，是明清两代的皇宫，世界现存最大、最完整的木质结构的古建筑群。全部建筑由“前朝”与“内廷”两部分组成。“前朝”以太和门内的太和殿、中和殿、保和殿三大殿为主，即封建帝王行使最高权力的场所。“后廷”以乾清门里的后三宫为中心，是帝王后妃日常生活的区域。其中三大殿建筑在宫廷中规模最大，造型装修极其庄丽。

第九节 近现代美术

考点1 绘画艺术

1.清末民初绘画

清末民初的中国画坛非常“萧条”，大部分的著名画家在辛亥革命前已经去世。只有吴昌硕为代表的海派画家和岭南画派的高剑父、陈树人、高奇峰的出现，才使得中国画坛有了生气。

19世纪中期，当时上海成为近代中国经济、文化中心，吸引了各地画家云集在此，逐渐形成“海上画派”。岭南画派是继海上画派之后，广东地区崛起的又一影较大的一个画派。岭南画派创始人高剑父、高奇峰、陈树人，简称“二高一陈”。

2.民国中后期绘画

齐白石和北京的画家群。民国时期，在京津地区也云集着一批著名画家，代表人物有齐白石、金绍城、王梦白等，其中影响最大的是齐白石。在20世纪三四十年代的北京，还生活着许多画家，著名的有陈半丁、萧谦中、溥心畲、于非闇、胡佩衡、秦仲文、徐燕荪等。

黄宾虹和江南画家群。以上海为中心的江南画坛（江苏、浙江、安徽等地），自20世纪20年代以后，逐渐改变了清末民初一味地秉承“四王”的局面，画家们一方面将目光投向宋、元时代，另一方面也开始从写生中寻找自己的出路。上海是当时中国的第一大通商口岸和对外文化窗口，西画家和传统画家都云集在这里。南京和杭州都是有悠久文化传统的城市，国立中央大学和杭州艺专分别设在这里，也吸引了一大批艺术家在两地生活。在这种百花争艳的气氛中，一批杰出画家脱颖而出，黄宾虹、潘天寿、傅抱石、张大千、刘海粟、丰子恺等就是其中的佼佼者。

徐悲鸿及其传派。20世纪初到欧洲留学的艺术青年大都选择了写实主义作为自己的画风，

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

在回国以后，他们又多从事美术教育，开设了素描、透视等课程，力主将西方的写实传统融入中国的传统绘画中，以改造在他们看来已经衰败不堪的中国画。这其中，影响最大的是以徐悲鸿为代表的现实主义画派。

3. 新中国前期的国画人物代表

潘天寿。潘天寿擅长写意花鸟和山水画，远师徐渭、八大山人及石涛等，近受吴昌硕影响，自成一格。其画布局奇险、笔墨浓重、色彩单纯、气势雄阔。传世作品有《凝视》、《松石》等。潘天寿在浙江美术学院实行人物、山水、花鸟的分科教学，并将书法课纳入国画基础课程，因此而培养出的国画家被称为“新浙派”。

陈之佛。陈之佛擅长花鸟画，习宋、元人法，用双钩细染法，精雕细刻，设色秾丽，将近代中国工笔画推到了一个新的高度。代表作品有《梅鹤迎春图》、《紫薇双鸽》等。

傅抱石。傅抱石以写意山水及人物画著名。他用硬豪散锋，以横竖、上下、圆转的笔势画山石肌理，多逆锋，有时也卧笔横扫，然后加点，被称为“抱石皴”。他崇尚创新，用线纵逸挺秀，设色沉毅瑰丽。所画山水意境深远、气势苍茫；所画人物造型高古，神态雅致。代表作品有与关山月合作的《江山如此多娇》、《听泉图》等。

钱松岩。钱松岩工山水，重视写生。其画意境深邃，笔墨浑厚苍茫。代表作品有《红岩》、《常熟田》等。

李可染。李可染以写意人物画闻名于世。其山水画，以墨为主，浓重浑厚，深邃茂密，被称为“李家山水”。其代表作品是《江山无尽图》、《万山红遍》、《漓江胜境图》、《井冈山》、《爱晚亭》。

石鲁。人物、山水、花鸟皆擅长。他是长安画派的核心人物，画风浑厚有力，生气勃勃，以用水墨表现黄土高原闻名。代表作品有《转战陕北》、《梅》等。

林风眠。林风眠早年创作以油画为主，兼画水墨山水、花鸟等。20世纪30年代后，致力于溶合中西绘画传统的探索，创出了自己独特的艺术风格。其画多方形构图，线钩色染，水墨淋漓。擅长描写仕女人物、京剧人物、渔村风情和女性人体以及各类静物画和有房子的风景画。代表作品有《春晴》、《江畔》、《仕女》、《山水》、《静物》等。

李苦禅。李苦禅长于大写意花鸟，广泛吸收石涛、八大山人、扬州画派及吴昌硕、齐白石诸家画法，笔墨雄阔，气势磅礴。代表作品有《盛荷》、《群鹰图》等。

吴冠中。吴冠中继承了老师林风眠融合中西的主张，试图将西方现代艺术与中国精神相结合。他的水墨画，多取材于江南的白墙黑瓦，绿柳红花，也有作品描绘都市风貌。代表作品有《榕树》卷等。

4. 新中国油画人物代表

陈逸飞。水乡风景、音乐人物、古典仕女都是陈逸飞画笔下的主要题材。他的油画作品最大的特点在于，在写实主义中渗透着中国传统的美感，画面上弥漫着宁静和平和。其代表作品有《黄河颂》、《踱步》等。

董希文。董希文是国家文物局规定的“作品一律不得出境”的大师之一。他是20世纪五六十年代初活跃在画坛上的最杰出的油画家。其重要的作品有《开国大典》、《春到西藏》、《红军过草地》等。其中《开国大典》被誉为“共和国成立的艺术见证”。

罗工柳。罗工柳早年从事版画创作，作品主要表现抗日根据地军民的生活和斗争。1949年后多作油画，他的油画以描绘中国革命历史题材为主，在探索油画民族化方面做出了贡献。代表作有木刻《鲁迅像》，油画《地道战》、《整风报告》、《前仆后继》、《毛泽东同志在井冈山》等。

吴作人。吴作人早年主攻油画，20世纪40年代中期开始画水墨画，随后形成清新简约、平

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

和优雅的独特风格，水墨画多作骆驼、熊猫、金鱼、鹰等动物禽鸟。代表作品有《牧驼图》等。

考点 2 雕塑艺术

中华人民共和国成立以后，安定的生活，相对提高的经济条件，政府部门的重视和支持，使雕塑艺术有了很大的发展。各美术院校相继开设雕塑系，50年代还选派留学生到苏联学习雕塑，他们带回的苏联城市雕塑的经验对当时的雕塑教学和雕塑创作都产生了很大影响。

20世纪50~60年代，政府文化部门组织新老雕塑家集体创作了几件大型雕塑作品。最有代表性的是天安门人民英雄纪念碑浮雕、北京农展馆前组雕、四川大邑安仁镇收租院泥塑群像。

20世纪50~60年代的室内雕塑也有可喜的成就。一批中青年雕塑家迅速成熟，雕塑手法、风格趋于多样化，作品的数量和质量也远远超过了从前。代表作品有王朝闻的《刘胡兰》、潘鹤的《艰苦岁月》等。

第一节 史前美术与古代美术

考点 1 史前美术

迄今为止，欧洲最早的美术作品出现在旧石器时代晚期的前段，距今约2.5~3万年前。这种旧石器时代的美术，约在公元前1万年随着冰河期的结束而消失。中石器时代美术的类型有所增加，随着各地区文化发展的不平衡，出现了各自独立发展的美术传统，不同程度地演化为新石器时代的美术。表现的形以动物为主，手法写实而生动。

1. 旧石器时代美术

旧石器时代美术的表现内容皆以动物为主，手法生动写实。其中最突出的原始洞窟壁画是西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画和法国西南部的拉斯科洞窟壁画。

迄今为止，发现的原始雕塑大多数为小型的动物雕塑，少数人像雕刻中，裸体女性雕像占主要地位。这些女性雕像强调夸张女性的生理特点，突出表现女性的乳房、臀部、腹部、大腿等，体现出原始时期人们对于母性和生殖的崇拜。发现最早的雕像是奥地利维林多夫的《维林多夫母神》（原始的维纳斯）和法国鲁塞尔岩廊石壁浮雕《手持角杯的裸女》。

2. 中石器时代美术

中石器时代美术产生于公元前1万年以后。中石器时代美术可分为三个区域。第一个区域是法国南部、西班牙北部旧石器洞窟艺术的繁荣地区，称阿齐利文化，其代表作品是一些小卵石上用红或黑颜色画的点和线。第二个区域是北欧，主要是岩石艺术，即在露天的山崖巨石上画或刻的作品。第三个区域是西班牙东部的黎凡特。

3. 新石器时代美术

在阿尔卑斯山以北，普遍存在一种以巨大石块构筑的建筑物，其壁面多有几何装饰，这种艺术被称为巨石文化，是人类史前创造的文化类型之一，在世界许多地方都有分布。欧洲的巨石文化产生于新石器时代，它不用灰浆粘合，完全用石块垒砌。这种石块建筑大体上分石圈、石柱、巨石坟墓和神庙四种类型：

考点 2 古代两河流域美术

两河流域是指纵贯今伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的地区，是人类文明的发祥地，古希腊人称之为“美索不达米亚”。在历史上大致可以把两河流域分为以下四个时期：苏美尔—阿卡德时期（前3500~前2000）、巴比伦时期（前1900~前1600）、亚述时期（前

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

1000~前 612)、新巴比伦时期(前 612~前 539)。

苏美尔—阿卡德时期。这一时期宗教在社会生活中起主要作用，也对艺术产生了深刻影响。主要包括建筑、雕刻、绘画、工艺美术。

巴比伦时期。巴比伦人在文化上继承了苏美尔—阿卡德人的传统。这一时期最著名的是《汉谟拉比法典石碑》。汉谟拉比建立了庞大的巴比伦王国，并颁布了著名的《汉谟拉比法典》。法典刻在黑色的玄武岩石碑上，上部为浮雕，下部为文字。浮雕刻画了汉谟拉比王肃立在太阳神的宝座前，听他口授法典。太阳神的威严和汉谟拉比的谦恭形成有力的对比，整个场面充满了宗教的虔诚和严肃。

亚述时期。亚述人在文化上受苏美尔人的影响，但并不像苏美尔人那样对宗教虔诚。他们的艺术主要为世俗生活服务，具有很强的现实性。

新巴比伦时期。新巴比伦的建立虽然不过百年，却建造了两河地区最豪华的都城。这一时期的美术成就集中体现在巴比伦城的建筑上。新巴比伦美术是庞大、豪华、富有装饰性的，但它正失去亚述美术蕴含的强悍的生命力。

考点 3 古代埃及美术

位于非洲东北部尼罗河下游的埃及，是世界文明的发源地之一。古代埃及经历了古王国、中王国、新王国三个时期。古埃及以其独特的民族传统和风格特征，在世界艺术史上有着重要的位置。

建筑。埃及的建筑庞大而宏伟，蕴含着极强的宗教观念和精神力量，并显现着永恒的纪念意义。其总体特征趋向严整、庞大和庄重。最具代表性的是埃及首府开罗以西的基泽金字塔，分别是第四王朝法老考拉、哈夫拉和胡夫三座大型金字塔组成的法老陵墓。中王国和新王国时期，埃及的主要建筑是神殿。其中最重要的有中王国时期的孟图荷太普三世陵墓建筑群。

雕塑。埃及雕塑无论在精神内容，还是在艺术表现上，都具有十分明显的规范性和程式化要求。埃及巨型雕塑的伟大杰作是古王国时期哈夫拉金字塔前的狮身人面像。

浮雕和壁画。埃及浮雕和壁画在内容和形式上几乎有着相近的风格。埃及的浮雕刻线浅显，基本保持平面感，并追求用线条造型的装饰趣味。

考点 4 爱琴美术

爱琴美术的主要中心在爱琴海南部的克里特岛和希腊本土的迈锡尼一带，因此又称“克里特-迈锡尼美术”。爱琴美术主要有季克拉季斯美术、克里特美术和迈锡尼美术。

克拉季斯美术。季克拉季斯文化约从公元前 2600 年开始到公元前 1100 年结束。这一地区的主要美术作品是一种大理石雕刻的小型人像，它被概括成抽象的几何形体。它表面光滑，身体扁平，两臂交叉于胸前。头呈卵圆形，面部刻画仅有鼻子。季克拉季斯的陶器造型优雅，有饱满的曲线、饰以几何纹样，被称为“几何纹样时代”的艺术。

[JP2]克里特美术。克里特是一个狭长多山的岛屿，传说中，国王米诺斯是创建克里特古王国的君主，因此，克里特文化又以他的名字而称为米诺斯文化。克里特雕塑现存一些陶制小型雕像，最典型的是《持蛇女神像》，也有精美的动物雕塑作品。在工艺品方面，克里特人在陶器、金银工艺方面也表现了相当高的技艺。[JP]

迈锡尼美术。迈锡尼文化繁荣于公元前 1500 年到公元前 1200 年。迈锡尼人建造城市已显示出军事防御的目的。

考点 5 古希腊美术

古希腊美术史分为四个时期，即荷马时期(前 12 世纪~前 8 世纪)、古风时期(前 7 世纪~前 6 世纪)、古典时期(前 5 世纪~前 4 世纪)、希腊化时期(前 4 世纪~前 1 世纪)。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

荷马时期。荷马时期是根据《荷马史诗》的作者名字来命名的。荷马时期为希腊神话形成期，也是造型艺术的萌芽时期。《荷马史诗》是古希腊最早的一部史诗，它包括《伊里亚特》和《奥德赛》两部分，这部作品为后来希腊美术的发展方向奠定了基调，成了希腊美术取之不尽的素材和源泉。

古风时期。古风时期是造型艺术的形成期。在这一时期，东方文化通过贸易交往对希腊艺术产生了影响，而希腊艺术又通过吸收东方文化之长和逐渐摆脱东方影响而形成了自己的风格。这一时期的美术成就主要是绘画、建筑和雕刻。

古典时期。这一时期是希腊艺术的繁荣期，艺术的各门类都取得了巨大的成就，其中建筑和雕刻对后世的影响最为深远。

希腊化时期。希腊化时期，马其顿国王亚历山大率军征服希腊各城邦，建立亚历山大帝国。随着帝国的不断征服与扩张，促使希腊文化向东方传播以及与东方文化的交流，这一时期又称为“泛希腊时期”。这一时期的美术成就主要是雕刻。

考点 6 古代罗马美术
罗马发祥于意大利的亚平宁半岛，公元前三千年左右便有土著居民在这里过着游牧渔猎的生活。公元一世纪罗马吞并了希腊，从此以后，古代世界的文化中心从希腊转移到了罗马。罗马经历了共和国时期（前 509 年~前 30 年）和帝国时期（前 27 年~476 年）。罗马美术主要繁荣于共和国末期和帝国时期。

罗马人虽然征服了希腊，但在文化艺术上却折服于希腊。只是由于不同的社会环境和民族特点，罗马美术也有其独到之处。罗马艺术的突出成就主要反映在建筑、绘画、雕刻上。

第二节 欧洲中世纪美术

考点 1 早期基督教美术（2 世纪~5 世纪）

1. 建筑

基督教在公元 1 世纪开始秘密流传于罗马帝国的疆域。因为处于非法地位，信徒们只能在私人宅邸内举行宗教仪式，这种早期的秘密宗教场所被称为“民古教堂”。公元 313 年，基督教合法化之后，它的集会和仪式回到了地面上，正式的基督教堂也开始兴建。

罗马有一种常见的公共建筑，平面呈长方形，中廊较宽，两旁有列柱分隔出过廊，平时供市民集会使用，称为“巴西里卡”。圣彼得教堂是规模最大的“巴西里卡”教堂之一。

2. 绘画

墓窟壁画。基督教处于地下状态时，为了逃避官方搜查，信徒们的宗教仪式转移到公共地下墓窟，在墓窟的天顶和四壁画满了各种圣经题材的壁画。墓窟壁画主要流行于罗马城区，其中著名的普里斯拉地下墓窟，约建于 3 世纪，这里有闻名于世的天顶画《善良的牧人》。

镶嵌画。基督教会的建筑师和艺术家们用小块彩色玻璃来装饰教堂内部。由于玻璃上的颜色是人工染制的，所以色彩更加丰富。这一时期的镶嵌画不再塑造逼真的形象，而作为类似图案的建筑装饰，追求华丽的装饰效果。这个时期的拉文那是镶嵌画的中心。

考点 2 拜占庭美术（5 世纪~15 世纪）

1. 建筑

拜占庭的早期教堂建筑主要沿用罗马陵墓圆形或多边形的平面结构和万神庙式的圆穹顶。穹顶结构被加以变化，形成由大小不同的穹顶连续构成开阔高大的内部空间的特殊样式。到拜占庭帝国的中后期，希腊十字式平面取代了圆形、多边形形式，成为教堂布局的主要模式，穹顶被沿用下来，成为控制内部空间和外部形象的主要因素。圣索菲亚大教堂是拜占庭艺术中最辉煌的成就之一。在拜占庭艺术中，镶嵌画和圣像画取得了很大的成就，这些作品都和

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

教堂建筑联系在一起。

考点3 罗马式美术（10世纪~12世纪）

1. 建筑

10世纪之后，西欧建筑普遍采用类似古罗马的拱顶和梁柱结合的体系，并大量采用希腊罗马时代的“纪念碑式”雕刻来装饰教堂，因此这个时代的风格被称为“罗马式”。罗马式建筑分布在天主教盛行的地区，罗马式教堂从巴西利卡演变而来，并开始用石头屋顶替代过来的木顶。罗马式教堂前后往往配置碉堡似的塔楼，后来塔楼逐渐固定在西面正门的两侧，成为罗马式建筑的标志之一。

2. 壁画

罗马式绘画中，教堂壁画一般绘制在圆顶里和壁面上。在表现形式上，人物的轮廓线简洁粗重，在色彩上以大块平涂产生对比，造成强烈的效果，而且几乎不带任何明暗或透视的因素。造成这种特点的主要原因是，罗马式建筑内光线比较阴暗，而壁画往往又要绘制在远离观者的较高位置，这就必须要求绘画有强烈的视觉效果和表现力。

3. 工艺品

工艺品代表作品是《哈斯廷之战·诺曼入侵者渡过海峡》，这是为了纪念诺曼国王威廉占领英格兰而作的亚麻布羊毛刺绣挂毯，描绘了威廉征服英格兰的过程。

考点4 哥特式美术（12世纪~15世纪）

1. 建筑

哥特式艺术开始于法国巴黎及其附近的地方，确切的说开始于1140~1144年间路易七世的掌玺官苏热重修圣德尼教堂之时，尔后才波及全欧洲。圣德尼教堂强调严谨的几何形造型和对于明亮光线的追求，表明了一种新的建筑风格。最著名的哥特式建筑是法国的巴黎圣母院。哥特式建筑的代表还有，法国的夏特尔夫教堂、德国的科隆大教堂、意大利的米兰大教堂等。

2. 玻璃画

玻璃画是哥特式艺术不可分割的一部分。玻璃画即是把小块玻璃嵌在铅条的轮廓中，形成人物或其它图像，然后固定在教堂的花饰窗格铁框内。《先知像》中，以红、蓝为主调，再加上其他纯度很高的色彩搭配，画面极富装饰性。先知人物像占据整扇窗格，显得高大魁伟，富有纪念性效果。用铅条拼接的轮廓线浓重、刚健，形成独特的画风。

第三节 欧洲文艺复兴时期美术

考点1 文艺复兴

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，此时正是资本主义萌芽和初步发展时期。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，其思想基础是“人文主义”，即以人为本，提倡人性、反对神性，提倡人权、反对神权。

文艺复兴首先在意大利发生并达到盛期，以后传播到尼德兰、法国、德国、英国、西班牙等国，席卷全欧洲。

文艺复兴时期美术的基本特征有：

[JP2] (1) 注重人和世界。艺术的首要任务是描写人和人存在的世界，于是出现了大量的肖像画和风景画。[JP]

(2) 宗教题材世俗化。尽管这时还离不开宗教题材，但艺术家们常常照着现实生活中的

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

人来刻画圣母、圣婴和其他宗教传说中的人物。同时异教题材也开始出现，并且艺术作品中的 人物大多带有欢乐和愉快的情绪。

(3) 借助理性和科学知识。文艺复兴时期的艺术除了与当时的文学、哲学联系外，还与自然科学密切相关，不少艺术家同时也是科学家。

(4) 建筑、雕刻和绘画开始各自独立发展，不再像过去那样过多地依赖建筑。

(5) 美术家的队伍扩大。艺术逐渐从僧侣手中解放出来，转移到专业工匠手中，出现了各种不同的风格流派。

考点 2 文艺复兴三杰

16 世纪上半叶，意大利文艺复兴时期绘画艺术臻于成熟，其代表画家被誉为“艺术三杰”，他们分别是达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

达·芬奇是文艺复兴盛期的第一个杰出艺术家，他涉猎领域广泛，美术只是他渴求理解世界的方式之一，并没有占据他的全部时间和精力，作品数量不多，但件件都是不朽之作。代表作品《最后的晚餐》构图完美、心理刻画丰富，表现出古典美。《蒙娜·丽莎》是达·芬奇历时数年绘制的半身像，他把这位商人妻子处理成两手自然交搭，身躯和头部不同程度侧转的方式，既克服了单调又显得从容。蒙娜·丽莎神秘的微笑，给人留下无限遐想的余地。

米开朗基罗。米开朗基罗是西方最伟大的雕刻家，他致力于解剖人体，研究人体的结构和运动。这使他在作品中能够充分发挥人体的力量和气势，使人体具有一种雄浑壮伟的英雄精神。他雕塑和绘画作品中，塑造了一个个巨人般的宏伟形象，就连他塑造的女性形象，也都具有刚勇的气概。

米开朗基罗的代表作品雕像《大卫》是美术史中最为人们熟悉的不朽杰作，也是最鲜明展示盛期文艺复兴意大利美术特点的作品。《大卫》是用一块被长久弃置的名贵石材雕刻而成，米开朗基罗通过他真正实现了把生命从石头中释放出来的理想。

拉斐尔。拉斐尔的作品一直被人们视为古典美术精神最完美的体现。他是西方美术史上最擅长塑造圣母形象的大师。他的一系列圣母像平易近人、亲切自然，把感性美与精神美和谐无间地统一起来。拉斐尔在代表作品《美丽的女园丁》中，以圆润流畅的线条把圣母、耶稣和圣约翰的优美形象和谐地组合起来，创造出充满人间气息的、亲切的神的世界。

考点 3 威尼斯画派

威尼斯是意大利北方的城市，威尼斯画派是文艺复兴时期意大利北部的一个重要画派。威尼斯画派的作品色彩鲜艳明快，色调饱满，作品多呈现出欢乐的情调，画家们喜欢画裸女，宗教观念要比别的地方薄弱。威尼斯画派的代表画家有乔尔乔涅、提香等。

乔尔乔涅是从贝利尼风格过渡到威尼斯画派全盛时期的代表人物，他的作品意境深远，色彩典雅，柔媚而不俗气。代表作有《田园合奏》、《暴风雨》、《睡着的维纳斯》等。

提香和乔尔乔涅是同窗好友，前期画风宁静，如《神圣与世俗之爱》、《花神》，后期的作品则常常带有一种激愤和不可抑制的热情，如《丹娜伊》、《基督戴颈箍》等。他虽然处在威尼斯危机四伏的年代，但仍保持了人文主义的传统，作品中有着强烈的人民性和英雄气概。另外提香是位与众不同、独具一格的肖像画大师，他比别人更强调人物的个性气质和时代色彩。

第四节 17 至 18 世纪美术

考点 1 17 世纪意大利美术

16 世纪末至 17 世纪初，意大利产生了三个艺术流派，分别是意大利的学院派艺术、巴洛克艺术和以卡拉瓦乔为代表的现实主义艺术。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

学院派艺术。欧洲的学院派艺术首先在意大利形成。学院派的基本主张是：要保持古代和文艺复兴盛期大师艺术的永恒性，把这些艺术看成是不可逾越的楷模，实际上是鼓吹折衷主义的艺术。

现实主义艺术。在16世纪末17世纪初，意大利现实主义最主要的代表人物是卡拉瓦乔。

巴洛克艺术。巴洛克艺术大致有如下一些特点：无论是建筑、雕刻、绘画都强调运动感、空间感、豪华感、激情感，有时还带有点神秘感。17世纪巴洛克艺术在建筑方面最主要的两个代表人物是波罗米尼和贝尼尼。波罗米尼的作品是以奇特著称。他的建筑好像是艺术家的不平静心灵的反映，给人一种虚幻莫测的感觉。他的主要作品是圣·卡罗教堂。贝尼尼是巴洛克美术中伟大的雕刻家兼建筑家，许多作品被认为是巴洛克艺术最有代表性的名作。贝尼尼雕刻的顶峰标志是他为科尔内罗礼拜堂所作的祭坛雕刻。

考点2 17世纪佛兰德斯美术

17世纪佛兰德斯的艺术主要表现在绘画上，鲁本斯是佛兰德斯画派的杰出代表，同时也是巴洛克绘画的杰出代表。17世纪的佛兰德斯绘画可以称得上是“鲁本斯的时代”。佛兰德斯的画派中，名声仅次于鲁本斯的是凡·代克和雅各布·约丹斯。雅各布·约丹斯也是鲁本斯的得力助手之一，他主要的成就表现在继承并发扬了佛兰德斯风俗画派的传统。

考点3 17世纪荷兰美术

荷兰画派继承了15、16世纪尼德兰民族艺术传统，以写实、纯朴为其特点。17世纪荷兰杰出的肖像画家哈尔斯是荷兰现实主义画派的奠基人，代表作品有《微笑的骑士》、《弹曼陀林的小丑》、《吉卜赛女郎》、《扬克·兰普和他的情人》等。

伦勃朗是荷兰历史上最伟大的画家。他一生坚持现实主义创作道路，作品题材广泛，包括肖像画、风景画、风俗画、宗教画、历史画等。他的代表作品《夜巡》、《木匠家庭》、《三棵树》、《浪子回头》等。

维米尔的大部分作品是描绘舒适、安闲的资产阶级家庭生活，表现周围熟悉的妇女。作品喜欢将通常的家务劳动诗意化，以一种抒情的情调给人美的享受。《倒牛奶的女仆》、《持水壶的女人》、《穿蓝衣读信的少女》、《花边女工》等都是他的优秀作品。

考点4 17、18世纪西班牙美术

苏巴朗。苏巴朗一生过着隐士一样的生活，其代表作品《圣劳伦斯殉教》。苏巴朗肖像画代表作品有《依·别列斯肖像》、《萨拉曼卡大学博士像》、《圣母童年》等作品。苏巴朗静物画代表作品有《有桔子和柠檬的静物》。

委拉斯贵支。委拉斯贵支是西班牙17世纪最著名的绘画大师。他的大量肖像画都坚持写实原则，并且注重刻画人物的精神面貌。肖像画《教皇英诺森十世肖像》、《宫娥》、《纺织女》等。

穆立罗。穆立罗是西班牙17世纪下半期最重要的代表之一。他的作品主要可以分为两大类：一类是宗教题材画，另一类是风俗画。穆立罗的宗教画中画得最多的是圣母形象，所以有人称他为“西班牙的拉斐尔”。穆立罗的风俗画代表作品有《丐童》、《孩子和小狗》、《吃甜瓜和葡萄的孩子》等。

戈雅。18世纪末19世纪初，在西班牙出现了继委拉斯贵支之后另一个伟大的现实主义画家——戈雅。戈雅的代表作有《国王的一家》、《裸体的玛哈》、《宗教裁判所》、《疯人院》、《5月2日广场上的起义》、《5月3日夜杀起义者》、版画集《战争的灾难》、《拿水罐的少女》等。

考点5 17、18世纪法国美术

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

1. 古典主义美术

古典主义美术主张理性至上，克服个人情感，强调遵循古代和文艺复兴盛期的艺术传统，题材大多是神话、圣经、历史故事，特别是王朝的一些史迹。古典主义美术的代表艺术家有普桑、洛兰等。

普桑。普桑是 17 世纪法国古典主义绘画的奠基人。他崇尚文艺复兴大师拉斐尔、提香，醉心于希腊、罗马文化遗产的研究。他的作品大多取材于神话、历史和宗教故事。人物造型庄重典雅，富于雕塑感，作品构思严肃而富于哲理性，代表作品有《阿卡迪亚的牧人》。

洛兰。洛兰的作品多为风景画，且富有诗意，还常常点缀一些神话或宗教人物在景物之中，光线十分微妙，奠定了古典主义风景画的基本风格。主要作品有《乌尔苏拉登船远航》、《欧罗巴被劫》、《中午》、《帕里斯的评判》、《有舞蹈的风景》等。〔JP〕

2. 洛可可美术

洛可可风格的美术主要表现在建筑和绘画上。代表建筑为法国巴黎苏比斯府第，代表画家为华托、布歇、弗拉戈纳尔等。

华托。华托 26 岁时曾受喜剧《三姐妹》的启发，画过一幅《发舟西泰尔岛》的草图，7 年后修改完成了《西泰尔岛的巡礼》。画中描绘了一群贵族男女，幻想着有一个无忧无虑的爱情乐园，而西泰尔岛正是希腊神话中爱神与诗神游乐的美丽小岛，于是华托描绘了一群贵族男女结伴乘船前往西泰尔岛去寻求幸福。〔JP〕

布歇。布歇兼画家、版画家和设计师于一身，是一位将洛可可风格发挥到极致的艺术家。布歇的代表作品还有《躺在沙发上的奥达里斯克》、《日落》、《浴后的狄安娜》、《德·蓬帕杜尔夫人》。《浴后的狄安娜》是布歇成熟期最早的杰作之一，画家的人体油画技法是法国的骄傲。

〔JP2〕弗拉戈纳尔。弗拉戈纳尔擅于在妩媚的人物和华贵的服饰上用笔，其代表作品有《秋千》、《浴女》等。

夏尔丹。洛可可艺术风格最具代表性的画家之一。他的作品中赋予静物以生命，给人以动感。代表作品有《午餐前的祈祷》、《洗衣妇》、《厨娘》、《小孩和陀螺》及《吹肥皂泡的少年》等。

第五节 19 世纪的西方美术

考点 1 新古典主义美术

所谓新古典主义，也就是相对于 17 世纪的古典主义而言的。同时因为这场新古典主义美术运动与法国大革命紧密相关，所以也有人称之为“革命的古典主义”。新古典主义艺术极力反对贵族社会倡导的巴洛克和洛可可艺术风格，强调复兴古代趣味特别是古希腊罗马时代那种庄严、肃穆、优美和典雅的艺术形式。

维安是法国最早的新古典主义画家，他试图反对情欲的、过分雅致的艺术，力求恢复古希腊艺术的朴素、庄严。由于他的才能和个性的局限，他没能实现艺术上的根本变革。

大卫是维安的学生，在他的笔下，无论是手执利器的战士，还是披布在肩的哲人，无不刚毅坚强，勇于牺牲。代表作品有《马拉之死》和《拿破仑加冕式》。

安格尔是大卫的学生，他是当时最有独创的艺术家，并被推崇为古典画派的首领，代表作品有《泉》、《大宫女》、《瓦平松的浴女》、《土耳其浴室》等。

考点 2 浪漫主义美术

浪漫主义美术产生于大革命失败以后的波旁王朝复辟时期，人们对启蒙运动宣扬的理性王国越来越感到失望，一些知识分子感到苦闷，他们反对权威、传统和古典模式，从而产生了浪漫主义美术。浪漫主义的先驱者是法国画家籍里柯，其他代表人物有德拉克洛瓦等。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

籍里柯是法国著名画家，浪漫主义的先驱。其代表作品《梅杜萨之筏》被看成是浪漫主义绘画的重要代表作，标志着浪漫主义画派的真正形成。这幅画表现的是法国巡洋战舰梅杜萨号在非洲海岸触礁沉没的事件。

德拉克洛瓦是法国著名画家，曾师从法国著名的古典主义画家大卫学习绘画，但却非常欣赏荷兰画家鲁本斯的强烈色彩的绘画，并受到同时代画家籍里柯的影响，热心发展色彩的作用，成为浪漫主义画派的典型代表，被称作“浪漫主义的狮子”，代表作《希阿岛的屠杀》、《自由领导人民》、《但丁之舟》。

考点3 现实主义美术

1. 法国现实主义美术

法国现实主义的代表库尔贝、杜米埃、柯罗、米勒及“巴比松画派”等。

库尔贝。库尔贝认为艺术家应当大胆直面人生，以清醒的态度反映当代的现实。他的那句名言“我从没见过天使，所以我不会画它”，鲜明地体现了他写实主义的强烈信念。代表作《采石工人》。

杜米埃。杜米埃是漫画大师，也是卓越的油画家和雕塑家。《三等车厢》是杜米埃的油画名作。

柯罗。柯罗笔下的世界都来自现实，艺术手法轻快自然，具有恬淡的抒情气息。他的代表作品有风景画《莫特枫丹的回忆》、人物画《蓝衣妇人》等。

米勒。米勒是一位擅长表现农民生活的画家，被称为“农民画家”，也被誉为19世纪中期矢志将自己的艺术奉献给“泥土上的英雄”，其代表作品有《播种者》、《拾穗者》、《晚祷》等。其中《拾穗者》是最能够代表米勒风格的一件作品。

巴比松画派。19世纪中叶，一批风景画家生活在巴黎东南方枫丹白露附近的巴比松村，专心描绘平凡的法国乡村风景，这批风景画家被称为巴比松画派，巴比松画派的绘画主题不再是牧歌式的故事场面，风景已成为绘画的全部主题。其代表画家有卢梭、杜比尼等。卢梭是巴比松画派的领袖，其代表作品有《巴比松附近的橡树》。杜比尼，其代表作品是《奥特沃地方的高拜尔磨坊》。

罗丹。罗丹是法国著名雕塑家，其代表作品有《青铜时代》、《地狱之门》、《思想者》、《加莱义民》、《吻》、以及《巴尔扎克》等。罗丹和他的两个学生马约尔和布德尔，被誉为欧洲雕刻“三大支柱”。

布德尔。布德尔是罗丹的学生和助手，其代表作品有《拉弓的赫拉克勒斯》、《阿维尔将军纪念碑》、《贝多芬》、《舞蹈》等。

马约尔。马约尔是一位善于刻画女性美的艺术家，大理石雕塑《地中海》是马约尔的第一件伟大作品，是他一系列不朽之作的开端。《河流》是马约尔晚年的作品，也是他用女人体来比喻大自然的一系列雕塑作品之一。

2. 英国现实主义美术

19世纪，英国风景画进入黄金时代，出现了许多分支画派。其中诺维奇画派的老约翰·克罗姆和科特曼受英国画家盖因斯堡和一些荷兰风景画家的启迪，在诺维奇创建乐诺威奇美术家协会，为英国风景画的兴盛做出贡献。真正使英国风景画摆脱荷兰、法国和意大利绘画影响而走上自己独立道路的人是康斯太勃尔和透纳。

康斯太勃尔。康斯太勃尔的艺术特点是光影绚烂而又质朴真诚，唤起了人们对大自然的向往和对生活的热爱，他的代表作有《造船》、《白驹》、《从主教广场看索尔兹伯里教堂》、《玉米田》、《干草车》等，其中《干草车》堪称他最著名的作品。

透纳比康斯太勃尔更富于幻想，其代表作有《雨、蒸汽和速度》。透纳的作品使后来的法国

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

印象派画家们获得了丰富的营养和有益的启示。

3. 德国现实主义美术

门采尔，被称为“在历史画中运用现实主义方法的第一个画家”。他的代表作有《三月死难烈士的葬礼》、《轧钢工人》、《加勒坦因的教会行列》等。

珂勒惠支，是德国伟大的现实主义女画家，同时也是现代美术史上最早以自己的作品反映无产阶级生活和斗争的版画家之一。她的作品主要是歌颂人民的反抗斗争，反对军国主义，反对饥饿，声援俄国革命。她主要的作品有《织工起义》、《暴力》等。

4. 俄国现实主义美术

克拉姆斯柯依。克拉姆斯柯依是著名的肖像画家，他始终注意对人的外貌、头部、面孔，特别是眼神的刻画，他所画的肖像，目光总是盯着观众，这给人留下难忘的印象。在他的创作中，非常注重艺术的民族风格、独创性和深刻的思想内容，代表作品有《荒野中的基督》、《月夜》等。

列宾。列宾是俄罗斯 19 世纪后期最伟大的批判现实主义绘画大师。他的艺术代表了俄罗斯“巡回画派”现实主义艺术的最高成就。代表作品《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。

苏里科夫。苏里科夫以历史画创作著称，其历史画的“三部曲”是《近卫军临刑前的早晨》、《女贵族莫罗佐娃》、《缅希科夫在贝留佐夫村》。

列维坦。列维坦是 19 世纪后期俄国风景画大师，作品以抒情见长，善于从平凡的自然景物中发掘诗意的美。

谢洛夫。谢洛夫以肖像画著名，作品有《女孩与桃》、《叶尔玛洛娃像》。

考点 4 印象派美术

印象主义是 19 世纪 60 年代在法国兴起的画派，70、80 年代达到鼎盛时期，其影响遍及欧洲，并逐渐传播到世界各地。印象派的代表人物有莫奈、马奈、卡米耶·毕沙罗、雷诺阿、西斯莱、德加、莫里索等。

马奈是印象派的精神领袖和创始人，他对色彩和外光的探索研究使得他无意中成为了印象派的先驱。代表作品有《草地上的午餐》、《吹短笛的男孩》、《奥林匹亚》。

莫奈是印象派创始人之一，是印象派最典型的代表画家。著名的作品《日出·印象》是把握光线瞬间变化的速写式习作，《睡莲》是其巅峰之作。

德加受安格尔的影响较大，以画芭蕾舞女题材著称。他把精力集中在描绘舞台灯光下的光色变化上，代表作有《舞台上的舞女》。

雷诺阿以描绘儿童、妇女肖像著名。他笔下的人物富有弹性的肌肤和丰满的身躯，演绎着一种生命的活力和浓郁的生活气息。

毕沙罗善于表现农村题材，有印象派米勒之称。农村风景画代表作品《红屋顶》。

考点 5 新印象主义

新印象派，又称新印象主义，是继印象派之后，19 世纪 80 年代后期在法国出现的美术流派，代表画家有修拉和西涅克。

修拉和西涅克不用轮廓线条划分形象，而是依照谢弗勒尔的色彩学说，尝试用原色色点配置，使画面产生视觉混合的色彩效果，运用这种准确分布的各种色点来客观理性地、冷静地组成画面艺术形象。因他们用这种科学的、严格化的色彩和笔触，代替了印象主义画家的那种富有感情的色彩和生动潇洒的笔触，所以人们又称它为“科学的印象主义”。

新印象主义的画尺寸很大，虽然数量不多，但却有重要地位，因为这些精心设计的作品表现出对几何学和形式结构要素的关注，预示了 20 世纪抽象艺术创作的产生。修拉的代表作是

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

《大碗岛的星期日下午》、西涅克的代表作有《圣特罗佩港的出航》、《马赛港的入口》等。

考点 6 后印象主义

后印象主义一词是英国人和美国人用来描述 19 世纪末以梵·高、高更和塞尚等为代表的画家以及画风。

塞尚认为“线是不存在的，明暗也不存在，只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来”。他的作品大都是他自己艺术思想的体现，忽略物体的质感及造型的准确性，强调厚重、沉稳的体积感及物体之间的整体关系。他认为：“画画并不意味着盲目地去复制现实，它意味着寻求各种关系的和谐。”塞尚的代表作有《坐在红扶手椅里的塞尚夫人》、《四季》等。

高更初期受印象派影响，不久追求东方绘画的线条、明丽色彩的装饰性，即放弃印象派画法，走向反印象派之路。他到法国西北部布尔塔纽与贝纳、塞柳司尔等先知派画家一起作画，成为这个“综合主义”绘画团体的中心人物。他的代表作有《手捧果物的女人》、《红花与乳房》、《我们从何处来？我们是谁？我们往何处去？》。

梵·高早期的作品受印象主义和新印象主义画派影响，代表作有《食土豆者》、《塞纳河滨》、《向日葵》、《邮递员鲁兰》、《夜间咖啡馆》、《包扎着耳朵的自画像》、《星月夜》、《梵高在阿尔勒卧室》、《欧韦的教堂》等。

考点 7 纳比派

纳比派画家们为了追求色彩的效果，放弃了僵硬的绘画轮廓，采用卡片纸等吸附力强的画面材料来代替油画布，以此缓和色泽的效果。有时他们还用蛋白或胶水来调和颜料，这样创作出的作品色泽柔和，富有活力。纳比派主要代表画家有博纳尔、维亚尔等。

博纳尔。博纳尔早期从事广告和舞台美术设计，画风具有东方趣味。后期主要创作油画和版画插图，作品多取材室内景、静物和裸体模特，画风又受印象主义和新印象主义影响。代表作有油画《逆光下的女裸体》、《乡间餐厅》，版画插图《达芙尼与克罗依》、《自然史》等。

维亚尔。他的装饰性画风曾受日本浮世绘影响，这一风格的两套石版画在 1899 年于最后一次举行的纳比派展览中展出，受到瞩目。维亚尔在 1900 年时画风转为保守，1914 年以后很少公开发表作品，过着犹如隐退般的生活。但是从 1910 到 1930 年，他在美术创作上进行革命性尝试，艺术与装饰的结合，画面中对光线的游移描绘非常突出，技法出神入化。

第六节 20 世纪的西方美术

考点 1 20 世纪上半叶西方现代美术流派

现代主义美术，即 20 世纪以来具有前卫特色、与传统文艺分道扬镳的各种美术流派和思潮，又称现代派美术。现代主义美术流派众多，如野兽主义、立体主义、表现主义、抽象主义、未来主义等。

1. 表现主义

表现主义是指艺术中强调表现艺术家的主观感情和自我感受而导致对客观形态的夸张、变形乃至怪诞处理的一种思潮。表现主义代表人物是蒙克。

蒙克，挪威表现主义画家，现代表现主义绘画的先驱。他的作品带有强烈的主观性和悲伤压抑的情调，多表现疾病、死亡、性爱等主题。早期油画《病孩》、《在灵床旁》、《母亲之死》是童年和少年时代的回忆。具有表现主义特征的作品是《呐喊》，刻画了人对孤独与死亡的

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

恐惧。

2.野兽主义

野兽派画家热衷于运用鲜艳、浓重的色彩，往往用直接从颜料管中挤出的颜料，以直率、粗放的笔法，创造强烈的画面效果，充分显示出追求情感表达的表现主义倾向。野兽派最主要的代表画家包括：马蒂斯、弗拉曼克、德兰等人。

马蒂斯被视为野兽派的领袖，以使用鲜明、大胆的色彩而著名，代表作有《带绿色条纹的肖像》、《舞蹈》等。

3.立体主义

立体主义的艺术家用许多的角度来描写对象物，将其置于同一个画面之中，以此来表达对象物最为完整的形象。物体的各个角度交错迭放，造成了许多的垂直与平行的线条角度，背景与画面的主题交互穿插，创造了一个奇特的二维空间。

立体主义的代表人物毕加索的《亚维农少女》，标志着立体主义的起点。代表作品还有《瓶子、玻璃杯和小提琴》、《格尔尼卡》、《和平鸽》等。

4.未来主义

未来主义绘画最常见的题材是机器，包括汽车、市内有轨电车和火车，同时也有许多表现人物或动物同时性运动的题材。巴拉的《路灯——光的研究》是未来主义最早的实例之一，他的代表作品是《链子上一条狗的动态》。博乔尼的《街道进入房屋》是第一批成功的未来主义绘画之一。

5.风格派

风格派即几何抽象派，1917年风格派创于阿姆斯特丹，它的核心人物是蒙德里安等人。蒙德里安是把客观的抽象艺术理论发展到极致的画家。他认为艺术应根本脱离自然的外在形式，以表现抽象精神为目的，追求人与神统一的绝对境界，他的代表作品有《灰色的树》。

6.达达主义

达达主义是一种无政府主义的艺术运动，代表人物有杜尚等。杜尚是法国艺术家，被誉为“现代艺术的守护神”。在绘画、雕塑、电影等领域内均有建树，对于第二次世界大战前的西方艺术有着重要的影响，其代表作品有《喷泉》等。

7.超现实主义

超现实主义是在法国开始的文学艺术流派，源于达达主义，于1920年至1930年间盛行于欧洲文学及艺术界中。此派的画家有阿尔普、米罗、艾伦斯特、达利、马松、基里柯、克尔诺、坦基、马格里特、夏卡尔等。其中，最重要的超现实主义艺术家是西班牙的达利，享有“当代艺术魔法大师”的盛誉，其代表作有《记忆的延续软钟》、《欲望的幽灵》、《纳希瑟斯的蜕变》等。

考点2 20世纪上半期的现代建筑

德国魏玛的包豪斯建筑学校是由建筑师格罗皮马斯在1919年创立的，它的理想是艺术结合科技，创造集实用艺术和美术于一体的未来新建筑。它的成立标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。

许多著名艺术家被吸收到包豪斯，其中有康定斯基、马列维奇、加博、克利等人，他们把最新奇的抽象艺术带了进来。包豪斯注重发挥结构本身的形式美，讲究材料自身的质地和色彩的搭配效果，发展了灵巧多样的非对称的构图手法，对20世纪设计领域产生了很大影响。

格罗皮马斯、赖特、勒·柯布西耶和密斯·凡·德·罗被称为20世纪前半期最重要的四大

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

建筑师。赖特使美国建筑从芝加哥学派过渡到现代建筑，并使美国建筑成为 20 世纪欧洲建筑的楷模。

考点 3 20 世纪下半叶西方现代美术流派

抽象表现主义。抽象表现主义又称抽象主义，或抽象派，是流行于二战后直到 20 世纪 60 年代早期的一种绘画流派。代表人物有康定斯基等。康定斯基是俄罗斯画家，被认为是抽象主义的先驱，代表作组画《秋》、《冬》。1921 年以后因受至上主义和构成主义的影响，康定斯基的创作又由自由的、想象的抽象转向几何的抽象，代表作《白色的线》等。

波普艺术。波普主义是 20 世纪 60 年代很有影响的前卫艺术运动，流行于英美。波普艺术是对抽象表现主义倾向的反叛，以干净的、硬边的精确画法为特征。波普艺术将大众传媒和商业文化作为艺术创作的主题动机，在创造中大量运用现成物品，如热狗、馅饼、公路标志、滑稽、画报、服装、罐头、包装盒和公众熟知的人物等。

观念艺术。观念艺术是兴起于 20 世纪 60 年代中期的西方美术流派。著名的观念艺术作品有约瑟夫·孔苏斯的《一把和三把椅子》。

大地艺术。大地艺术又称“地景艺术”、“土方工程”，它是指艺术家以大自然作为创造媒体，把艺术与大自然有机的结合，创造出一种富有艺术整体性情景的视觉化艺术形式。大地艺术家中，以定居美国的保加利亚人克里斯托和美国罗伯特·史密森等最为著名。

超写实主义。超写实主义又称超级写实主义、新现实主义和照相写实主义，起源并兴盛于美国，其后波及世界各地。超写实主义反对抽象，认为应该排除主观观念，做到纯客观、真实地再现物象。

新表现主义。新表现主义是 20 世纪 70 年代末 80 年代初从德国开始的一个新流派，顾名思义，它是以 20 世纪初的表现主义为楷模，代表画家有伊门多夫、基弗。

华图教育

华图教育 24 小时为您答疑解惑

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261