

华图教师
HTEACHER.NET

乘华图翅膀 圆教师梦想

2021 年湖北省义务教师成师 30 晚讲义
美术

目 录

第 19 晚 美术.....	1
第 20 晚 美术 17、18 世纪欧洲美术.....	4
第 21 晚 美术 19 世纪欧洲美术.....	8
第 22 晚 美术 20 世纪美术.....	12
第 23 晚 美术 外国美术史.....	20
第 24 晚 美术 外国美术史刷题.....	26
第 25 晚 美术 史前美术.....	30
第 26 晚 美术 魏晋南北朝美术.....	39
第 27 晚 美术 中国美术史.....	50
第 28 晚 美术 中国美术史.....	57
第 29 晚 美术 中国美术史.....	63
第 30 晚 美术 中国国美术史.....	69

第 19 晚 美术

第一章 史前美术

第一节 旧石器时代美术

一、洞窟壁画

(一) 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

代表作品：公牛大厅、《受伤的野牛》等。

(二) 法国拉斯科洞窟壁画

拉斯科壁画内容之丰富超过了同一时期任何其他洞穴的壁画，因而被判定为旧石器时代艺术的顶峰，被誉为“史前的卢浮宫”。

代表作品：《大牡牛图》、“中国马”等。

二、母神雕像

代表作品：《威伦道夫的维纳斯》。

第二章 古代美术

第一节 古代两河流域时期的美术

一、苏美尔-阿卡德时期的美术

1. 建筑

乌鲁克神庙。

2. 苏美尔雕塑

苏美尔时期的雕塑相当发达。苏美尔人的雕刻注重表现内在精神、着重刻画头部，而对人物的外在形态、人物动作、人体结构不太关心，很可能是用于宗教目的。

阿卡德时期的雕刻则具有更强的写实性，代表作品有《萨尔贡王青铜头像》《纳拉姆辛浮雕石板》。

3. 绘画

乌尔王陵出土的镶嵌画《乌尔的旗标》表现的是战争与和平的场面，在涂满沥青的木箱上用贝壳、天青石碎块、粉红色石灰石镶嵌成。

4. 工艺美术

工艺美术是苏美尔人创造的重要艺术，主要由黄金器物、武器、乐器等贵重的综合性材料合成。苏美尔人的牛头竖琴是最古老的精美乐器。

二、古巴比伦时期的美术

《汉谟拉比法典》

时代背景：汉谟拉比是古巴比伦鼎盛时期的国王，他在位期间颁布了著名的《汉谟拉比法典》。

主要内容：法典刻在黑色的玄武岩石碑上。上半部为浮雕，下半部是用楔形文字铭刻出的法典全文，目的是为了保护奴隶主的利益，为世界各国人民以法治国，立下了最早最正规的标本。

艺术特色：浮雕刻画了太阳神向汉谟拉比授予权杖的场面：太阳神身材高大，正襟端坐，正在向汉谟拉比授予权杖，汉谟拉比肃穆而立。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拘谨和严肃（这表明了人类必须在神灵之下存在，神的意志是不可抗拒的）。

意义影响：它是古代第一部完整保存下来的成文法典，相当全面地反映了古巴比伦王国的社会经济、政治状况和阶段关系，是研究、考证古巴比伦王国历史的珍贵资料。这块石碑也表明了君权神授的观点，此碑现存于法国卢浮宫。

三、亚述时期的美术

亚述时期的美术主要为世俗生活服务，具有很强的现实性。

（一）建筑

亚述人不重来世，不修筑陵墓，他们的建筑艺术仅见于豪华的宫殿，但由于战火连绵，所剩无几。亚述王宫（萨尔贡二世王宫/萨尔贡王宫）是亚述时期的代表建筑。

（二）雕塑

1. 《人首翼牛像》

亚述王宫的宫殿入口处有一对高 1.8 米的人首翼牛像。

2. 亚述王宫浮雕带

亚述王宫浮雕带是当时世界上最长的浮雕带。

浮雕作品《受伤的狮子》又名《受伤的母狮》，是亚述雕刻的杰作。

第三章 中世纪欧洲美术

一、哥特式美术（公元 12 世纪—15 世纪）

时代背景：哥特式艺术起源于 11 世纪下半叶的法国，12-15 世纪流行于欧洲。哥特式艺术起源于建筑，后影响到了雕塑、绘画、服装等各个领域。

艺术特点：哥特风格给人以阴森、诡异、神秘、恐怖等特征。哥特式教堂的结构体系运用线条轻快的尖拱券，修长的簇柱，大大提高了教堂的高度并开拓了内部空间。屋顶设计成造型挺秀的小尖塔来减轻重量；在建筑外设计飞扶壁分散建筑向外的冲力。

教堂内部采用密集而垂直的柱群，在视觉上产生了向上飞腾的效果，具有高耸峻拔、轻盈灵巧、向上升华飞向天国的神秘幻觉。在内部装饰上，教堂拉长窗户的尺寸，则广泛应用彩色玻璃窗画，原本昏暗的内部空间被宽敞、开放、充满各色光线的结构所取代。

意义影响：哥特式艺术是整个中世纪艺术发展的一个顶点。哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就，在建筑史上占有重要地位，这些建筑在结构力学方面对后世有积极的影响作用。

代表建筑：圣德尼修道院教堂、巴黎圣母院、科隆大教堂、米兰大教堂、夏特尔教堂、亚眠大教堂等。

第 20 晚 17、18 世纪欧洲美术

第一节 17 世纪欧洲美术

一、17 世纪意大利美术

(一) 学院派艺术

卡拉奇三兄弟

(二) 卡拉瓦乔

16 世纪末到 17 世纪初,意大利出现了与当时流行的柔美古典风格形成鲜明对比的现实主义艺术,代表艺术家就是卡拉瓦乔。

1. 卡拉瓦乔的艺术特点

- (1) 不加粉饰的描绘现实生活。
- (2) 在下层人身上发现美和智慧。
- (3) “暗绘手法”(“酒窖光线”)。

(4) 卡拉瓦乔的艺术风格在当时影响了整个欧洲,将现实主义推向了新的阶段,逐步形成一种粗犷的“自然主义”的独特风格,影响了整个欧洲现实主义美术的发展。因此卡拉瓦乔被称作“推开 17 世纪的大门的人”和“现实主义的先驱”。

(5) 代表作品:《圣母升天》《基督下葬》《多疑的多玛》《召唤圣马太》《水果篮》《提着歌利亚人头的大卫》《女占卜师》《酒神巴库斯》《生病的酒神》《弹曼陀铃的姑娘》《纸牌老千》等。

2. 卡拉瓦乔的代表作品

(1) 《圣母升天》

时代背景:《圣母升天》是 17 世纪意大利画家卡拉瓦乔的代表作品。

主要内容:画面中心的圣母玛利亚仿佛死于贫困的普通人,她蓬头赤足,面有菜色,周围哭泣的人都是一些乡野村夫,画面如同真实生活的一幕,没有丝毫美化,也没有表现出圣母的神圣荣光。

艺术特点:他的画面大胆处理光线,把光作为塑造形象、构图、突出戏剧性主题的主要手段;在绘画语言上进行了大胆的革新,创造出强调明暗对比的暗绘手法;用光作为塑造形象,构图布局,突出主题的重要手段。

意义影响：这是一幅鲜明体现卡拉瓦乔处理宗教题材的态度和手法的著名作品。作为 17 世纪意大利现实主义艺术的开创者，他影响了整个欧洲现实主义美术的发展。

（三）巴洛克艺术

1. 巴洛克艺术特点

概括地讲，巴洛克艺术有如下特点：

（1）巴洛克艺术具有豪华的特色，它既有宗教的特色又有享乐主义的色彩。（2）巴洛克艺术具有浓郁的浪漫主义色彩，非常强调艺术家的丰富想象力，艺术作品充满了紧张的戏剧气氛。

2. 巴洛克代表建筑

（1）罗马圣彼得大教堂广场

此广场的设计者是贝尼尼。

3. 巴洛克代表雕塑

贝尼尼是意大利巴洛克风格中最著名的雕刻家、建筑家、画家，是继米开朗基罗之后意大利最伟大的雕塑家和那个时代最杰出的建筑家。

代表作品：《阿波罗与达芙妮》《圣德烈萨的迷狂》《大卫》《四河喷泉》《普吕东劫夺帕耳塞福涅》《康斯坦萨像》《路易十四胸像》等。

二、17 世纪佛兰德斯美术

（一）鲁本斯

鲁本斯是巴洛克绘画最伟大的代表，也是誉满欧洲的绘画大师。鲁本斯画面中的女性多是中年女子的形象，有意强调的女性肉感，反映出作者既是对大胆追求爱情的赞颂，又是对放纵生命力的赞赏，因此鲁本斯又被称为“卖肉的画家”。这新兴贵族的新的审美趣味，也是人文主义精神的进一步延伸。

代表作品：《劫夺吕西普斯的女儿》《阿马戎之战》《玛丽·德·美第的生平》（组画）、《苏珊娜·福尔曼像》《美惠三女神》等。

三、17 世纪荷兰美术

（一）肖像画家——哈尔斯

哈尔斯是 17 世纪荷兰杰出的肖像画家，荷兰现实主义画派的奠基人。他喜欢生动活泼的效果，力求在动态中自然地展示人物的特征，捕捉他们瞬间的神态，为此他运用了在当

时极其大胆奔放的笔法，即迅速有力摆上画面的笔触塑造出一个个栩栩如生的形象。

代表作品：《吉卜赛女郎》《弹曼陀铃的小丑》《微笑的骑士》《快乐的酒徒》《圣乔治警卫队的宴会》，充满了荷兰人自信、自豪的时代气息。

（二）现实主义——伦勃朗

（1）伦勃朗的艺术作品表现对象把真实和质朴放在第一位，作品的形象不那么完美，却能体现出一种内在精神气质，表现出微妙的精神状态，洋溢着灵魂的美和高尚，十分耐人寻味，这一点在伦勃朗的肖像画、宗教画中都有深刻体现。

（2）他善于运用舞台光线的手法来表现画面，他独到地运用明暗，灵活地处理复杂画面中的明暗光线，用光线强化画中的主要部分，也让暗部去弱化和消融次要因素。他这种魔术般的明暗处理构成了他的画风中强烈的戏剧性色彩，也形成了伦勃朗绘画的重要特色，因此被后人称作用“光影魔术师”。

（3）他在油画技法方面的贡献是在画面中表现对光的概括强调和厚堆画技法，被称为“以黑暗绘成光明”。

代表作品：《杜普教授解剖课》《夜巡》《木匠家庭》《浪子家庭》《带天使的圣家族》等。

（三）风俗画家——维米尔

维米尔是“荷兰小画派”的代表画家，也是优秀的风俗画家。

代表作品：《倒牛奶的女仆》（《厨娘》）《织花边的女工》《戴珍珠耳环的少女》《情书》《窗边读信的少女》《德尔夫特风景》《小巷》等。

《戴珍珠耳环的少女》

时代背景：《戴珍珠耳环的少女》是 17 世纪荷兰画家维米尔的代表作品。画作以少女戴着的珍珠耳环作为视角的焦点。

主要内容：黑色的背景烘托出少女形象的魅力，使她犹如黑暗中的一盏明灯，光彩夺目。画中的少女侧着身，转头向我们凝望，双唇微微开启，面容纯净，仿佛要诉说什么。她闪烁的目光流露殷切之情，头稍稍向左倾侧，仿佛迷失在万千思绪之中。

艺术特点：少女身穿一件朴实无华的棕色外衣，白色的衣领、蓝色的头巾和垂下的柠檬色头巾布形成鲜明的色彩对比。少女左耳佩戴的一只泪滴形珍珠耳环，在少女颈部的阴影里似隐似现，是整幅画的点睛之笔。维米尔延续着北方绘画的特点，在耳环中可以反映

出整个环境，十分细腻。

意义影响：珍珠在维米尔的画中通常是贞洁的象征，这幅画被称为“北方的蒙娜丽莎”

四、17 世纪法国美术

（一）古典主义

古典主义的代表画家古典主义的代表画家有：普桑、洛兰、勒布伦、瓦朗丹、香拜涅等。

五、17 世纪西班牙美术

（一）委拉斯凯兹（委拉斯贵支）

委拉斯凯兹是西班牙 17 世纪上半叶最伟大的画家。他在历史画、宗教画、风景画、女人体画等方面都留下了动人的作品。

《教皇英诺森十世肖像》时代背景：是委拉斯凯兹最为杰出的一幅肖像作品，画面中的人物是当时的罗马教皇。

主要内容：画面以鲜明的红色为底，具有一种威严感。画家准确地抓住人物在瞬间复杂的内在精神状态，淋漓尽致地表现了凶狠残忍的性格特征。

艺术特点：这幅作品的油画技巧也是十分出色的，画面上火热的红调子表现了特有的宗教的庄严气氛，白色的法衣和红色的披肩形成了强烈的色彩对比。笔触十分流畅自由，表现出艺术家的高超技巧。

意义影响：这幅作品深刻的反映出作者对于人性观察的深度，是历史上最杰出的肖像画作之一。

第二节 18 世纪欧洲美术

一、18 世纪法国美术

18 世纪，欧洲美术的中心由意大利转移到法国。

洛可可代表画家：弗拉戈纳尔

弗拉戈纳尔是法国洛可可绘画的最后一位代表画家，他深受杜巴莉夫人的关照，擅长描绘妩媚的人物和华贵的衣服。《秋千》是弗拉戈纳尔的代表作品

第 21 晚 美术 19 世纪欧洲美术

第一节 法国新古典主义美术

一、新古典主义美术的特点

新古典主义是 18 世纪末 19 世纪初的一个绘画流派，与法国大革命遥相呼应，是适应资产阶级革命形势需要在美术上一场借古开今的潮流，显示了启蒙运动以来的新的美学思想和道德准则。新古典主义以古希腊、古罗马英雄事迹及当代生活为题材，也非 17 世纪法国古典主义的重复，艺术创作带有更多个人风格的追求和时代印记。让对象服从优美典雅和古典主义的美学模式，将对象理想化、完美化。在艺术形式上，强调理性而非感性的表现；在内容、技巧和构图上都遵循规范和秩序；在造型上重视素描和轮廓，注重雕塑般的人物形象，而对色彩不够重视。

二、新古典主义的代表画家

（一）达维特（大卫）

代表作品：《荷拉斯三兄弟的宣誓》《萨宾妇女》《马拉之死》《苏格拉底之死》《圣博纳隘口的拿破仑》《雷卡梅尔夫人像》以及巨幅油画《拿破仑加冕》等。

（二）安格尔

代表作品：《泉》《大宫女》《土耳其浴室》《瓦平松浴女》《静坐的莫瓦特谢夫人》等。

第二节 浪漫主义美术

18 世纪中叶，浪漫主义的倾向露出了端倪。从 18 世纪下半叶起，它获得了进一步的发展。浪漫主义美术常取材于中世纪传说、当今震惊性事件和文学名著，以民族奋斗的历史事件和壮美的自然为素材。在表现形式上，浪漫主义美术强调个性，提倡注重艺术家的主观性和自我表现，主张创作自由和艺术独创，抒发对理想世界的追求；强调艺术幻想和激情，善于运用象征寓意和夸张的手法塑造形象，表现激烈奔放的感情，是重视想象和感情。画面注重色彩和色调对比。

一、浪漫主义的先驱——戈雅

戈雅的代表作品：油画《查理四世全家像》《1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者》《穿衣的玛哈》《裸体的玛哈》，铜版组画《卡普里乔斯》（即《狂想曲》）《战争的灾难》等。

二、法国浪漫主义

（一）希里柯（热里科）

希里柯，法国浪漫主义先驱，其作品多描绘宏伟壮阔的场面。

《梅杜萨之筏》

时代背景：法国波旁王朝复辟年代，民主革命浪潮一度出现低潮，使一部分资产阶级人士感到失望，故借作品对现实进行影射和抨击。希里柯《梅杜萨之筏》就是这种背景下的产物。

主要内容：作品取材于当时法国发生的一起海难事件。由于“梅杜萨”号军舰指挥者无能，触礁沉没，军官乘救生艇逃命，并试图对登艇的士兵开枪；十几号人靠着木筏漂流在海上，饱受饥饿和酷暑的折磨。画面共分为三组，右下角是已经泡得变色的尸体，中间是老水手抱着死去儿子的尸体无可奈何；第三组是坚持 14 天的幸存者，他们把最健壮的黑人推向高处，挥舞衣衫，不放弃生存的希望。

艺术特点：画面取金字塔式构图，突出了主题，扩大了表现的空间。并通过海上的巨浪和沉重的云层，更加渲染了画面的悲剧性气氛。

意义影响：作品主题已超越海难事件本身，表现了法国人民对美好未来的强烈渴望。同时宣告了浪漫主义绘画的胜利，对同期和后世的美术创作产生了划时代的影响。

（二）德拉克洛瓦

代表作品：《自由引导人民》《但丁之舟》《希奥岛的屠杀》《萨达纳巴尔之死》《阿尔及利亚女人》《十字军占领君士坦丁堡》等。

《自由引导人民》

时代背景：这是 19 世纪浪漫主义画家德拉克洛瓦的作品。

主要内容：作品取材法国七月革命（热月革命）时一次有名的街垒战，表现了如火如荼的革命场景。画面塑造了一位有着古希腊雕塑般轮廓线条，体格丰硕的自由女神形象，她身着朴素的古典衣着，一手握枪，一手高举象征自由、平等、博爱的三色旗，极速向前奔跑，号召大家奋起反抗。她是自由的象征，代表最高的精神和意义。她身后的民众是工人、市民、学生、孩子，代表着社会各阶层人民要求夺取最后的胜利。他们手持武器，踏着血迹和为胜利而献身的尸体奋勇前进。远处是巴黎市中心的代表——巴黎圣母院；天空弥漫着黑烟，这代表着革命虽然受到了一定的挫折，但最后一定会胜利，自由终将到来。

艺术特点：整个油画气势磅礴、结构紧凑、用笔奔放，展现了浪漫主义的绘画特点，画面以顶天立地的构图形式，构成稳定中蕴含动势的三角形，自由女神的头部正处在黄金分割的交叉点，场面宏伟，组织井然有序。

意义影响：此画一经展出，即引起轰动。《自由引导人民》标志着德拉克洛瓦艺术的成熟及浪漫主义美术发展的高峰，代表着法兰西的民族精神。

第三节 法国批判现实主义美术

现实主义是艺术发展进程中一种独特的艺术现象，指 19 世纪产生的艺术思潮，又称之为“写实主义”。其特点是：

- (1) 重现实
- (2) 重科学
- (3) 重客观
- (4) 重批判

一、库尔贝

库尔贝是法国现实主义美术的代表。他是美术史第一位公开打出现实主义旗号的艺术家，在绘画史上具有极为重要的地位。

代表作品：《打石工》《画室》《奥尔南的葬礼》《筛麦的妇女》等。

二、杜米埃

米埃杜是反映城市生活的巨匠，杰出的政治讽刺漫画家，也是卓越的油画家、版画家和雕塑家。他不仅能敏锐地观察到社会问题，而且敢于表明自己的政治态度，对不公平的社会现实进行大胆的揭露和尖锐的批判。

代表作品：版画《高康大》《立法肚子》《特朗斯诺宁街》，油画《三等车厢》《堂吉河德》等。

第四节 法国印象主义

一、印象主义

“印象派”名称源自于莫奈的作品《印象·日出》。该画派从 1874 年至 1886 年先后举办了 8 次展览。印象主义画家提倡户外写生，直接描绘在阳光下的物象，对光色的追求大大提高了其作品画面上的色彩明度画面追求瞬间的视觉印象，强调条件色、环境色、冷暖色的作用，使用保留笔触的色彩画法。

代表画家：马奈、莫奈、德加、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、卡萨特等。

（一）马奈

代表作品：《草地上的午餐》《吹笛少年》《奥林匹亚》《福利·贝热尔吧台》《阳台》等。

（二）莫奈

莫奈是最著名最典型的印象主义画家，被称为“印象主义之父”。他的一生也一直坚持印象主义画风。莫奈十分注重户外写生，能敏锐地捕捉阳光、空气在自然界物体变化的微妙感受，能够运用娴熟的技术进行创作。

代表作品：《日出·印象》《撑阳伞的女人》《鲁昂教堂》系列、《睡莲》系列、《麦草堆》系列等。

《日出·印象》

时代背景：这幅作品画的是画家莫奈的家乡勒阿弗尔的港湾。

主要内容：作品表现了太阳刚升起时光辉灿烂的一瞬间，水面流光溢彩，显得生机勃勃。通过淡紫色的晨雾、港口和船只若隐若现，具有一种含蓄的抒情气息。

艺术特点：在这幅作品中，使人倾心的不是某个物象的具体刻画，而是光与色交融的对大自然的赞美。运用短小而清晰的笔触，把不同的色彩一点点的排列上去，看上去有一种光影在颤动的效果。

意义影响：这种清新的画面感觉通过画家对光和色彩的把握征服了观众，让人难以忘怀。

（三）雷诺阿

雷诺阿的其他代表作品：《康斯普鲁斯少女》《浴女》《包厢》《游艇上的午餐》等。

（四）西斯莱

代表作品：《鲁弗申的雪》《马利港的洪水》《莫雷附近的白杨林荫道》等。

（五）毕沙罗

代表作品：《塞纳河和卢浮宫》《雪中的林间大道》《蒙福科的收获季节》等。

第 22 晚 20 世纪美术

第一节 现代主义美术

20 世纪现代主义美术以第二次世界大战结束为界，二战前以现代美术为主流，艺术中心是黎，二战后则以后现代美术（又称“当代艺术”）为主流，艺术中心转为纽约。

一、野兽主义

野兽主义画家热衷于运用鲜艳、浓重的色彩，他们特别注重发挥纯色的作用，强调色彩的表现力。颜料往往直接从颜料管中挤出的，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。

代表画家：马蒂斯、鲁奥、安德烈·德兰、劳尔·杜菲等。

（一）马蒂斯

马蒂斯是野兽主义的主将，画面放弃传统的明暗造型手法，线条流动，用快速、粗放有力的笔触造型，用纯粹的色域组织画面，使画面充满律动感，富有表现力和装饰性。作品总的基调健康明朗，给人愉悦感。

代表作品：《舞蹈》《红色的和谐》《马蒂斯夫人有绿条的肖像》《蓝衣女人》《风景》《夸张概括的海兽》《对话》等。

1. 油画作品

（1）《红色的和谐》

时代背景：《红色的和谐》是马蒂斯成熟时期的作品，彰显了马蒂斯绘画风格的又一次革新。

主要内容：画面描绘了一幅温馨的家庭生活场景，其中有精心布置的桌子、衣着整洁的女佣、鲜艳的桌布和墙纸、两把椅子和一扇窗户；通过窗户，画家还描绘了一片室外的自然景色——绿色的草地、黄色的花朵、几棵树和一所房子。然而马蒂斯并没有将这些物象画得与它们在自然中实际的模样相符合。

艺术特点：作品将透视法彻底抽离，把画面的三维立体空间向二维平面压缩，线条简略、概括性强。画面虽然以热烈的红色为主色，但窗外冷静的蓝色和绿色就像是一个休止符，使画面的整体情绪回归宁静。

意义影响：这样平面化、单纯化和装饰性的绘画方式给人梦幻般清纯、宁静的感受。

2. 剪纸作品

代表作品：《王者之悲》《爵士》《小鸚鵡与美人鱼》《汶斯礼拜堂彩色玻璃》等。

(二) 鲁奥

乔治·鲁奥是法国画家、版画艺术家。他的作品充满强烈的社会和政治内容。

二、立体主义

立体主义是 20 世纪的一个富有理念的现代艺术流派。它否定了从一个视点观察把不同视点所观察和理解的形诉诸于画面，从而表现出时间的持续性。

立体主义的主将是毕加索。其他代表画家还有：布拉克、莱热等。

(一) 毕加索

代表作品：《亚威农少女》《格尔尼卡》《弹曼陀铃的少女》《哭泣的女人》《吉他》等。

1. 《亚威农少女》

时代背景：《亚威农少女》是毕加索于 1907 年在非洲黑人雕刻和古代伊比利亚艺术启发下创作的作品。

主要内容：画面中最突出的是五个几何形变异的裸体女人，人物形象的表现明显受到非洲原始木雕的影响。作者通过这些女人体表达性、生命本能、死亡的威胁和原始主义主题。同时也表现了非洲与欧洲、文明与野蛮的较量。

艺术特点：作品采用多视点的方式，画面中的形象皆被处理成几何块面的形式，三维立体的空间被彻底颠覆，呈现出单一的平面性，蜜色的人体、怪异的立体几何造型再加上粗犷的非洲木雕元素增添了画面的神秘气氛。

意义影响：这幅作品的完成被认为是美术史中第一件有立体主义倾向的作品，具有里程碑式的意义。这不仅标志着画家个人艺术历程中的重大转折，而且也是西方现代艺术史上的一次革命性突破，引发了立体主义运动的诞生。

2. 《格尔尼卡》

时代背景：《格尔尼卡》是西班牙立体主义创始人毕加索于 20 世纪 30 年代为巴黎世界博览会的西班牙馆创作的一幅装饰壁画，这是一幅具有重大影响及意义影响的杰作。

主要内容：这幅画描绘了西班牙小镇格尔尼卡遭德军飞机轰炸后的惨状。画中右边有一个妇女举手从着火的屋上掉下来，另一个妇女冲向画中心；左边一个母亲与一个死孩，

地上有一个战士的尸体，他一手握剑，剑旁是一朵正在生长着的鲜花；画中央是一匹老马，被一根由上而下的长矛刺杀，左边的牛头仿佛克里特的牛头怪米诺陶，牛头与马头之间是一只举头张喙的鸟；上边右面有一从窗口斜伸进的手臂，手中掌着一盏灯，发出强光，照耀着这个血腥的场面。一只以灯泡为眼珠的巨大的眼睛注视着这一切，影射西班牙的独裁者弗朗哥，表示法西斯的暴行是掩饰不住的。

艺术特点：画面构图看似散乱、随意，实则经过了画家精细的构思与推敲，有着严整统一的秩序。线条流畅、整齐，呈现出剪贴画的视觉效果。画面以象征性的形象、被肢解的形体和黑、白、灰三种颜色体现战争的恐怖罪恶和灾难的悲剧。这幅画上的许多形象都是从不同视点来表现的，它们在交叠、错落和切割中，似乎没有一个完整的形体，然而却使人感觉到一种混乱的战祸场面和惊心动魄的悲剧情景。

意义影响：毕加索这种貌似原始的手法，接近儿童般的单纯和朴实，所带来的强烈情感却足以令人惊讶，作为控诉法西斯暴行的经典作品，《格尔尼卡》深刻的意义使其具有不朽的艺术价值。

（二）布拉克

代表作品：《埃斯塔克之屋》《单簧管》等。

（三）莱热

代表作品：《拿花瓶的女人》《三个女人》《建筑工人》等。

三、未来主义

未来主义热情讴歌现代机器、科技甚至战争和暴力，迷恋运动和速度，反对一切形式的模仿，未来主义借鉴了新印象主义的点彩技术和立体主义的形式语言，追求运动和变化，在画面中表现瞬间的连续性。

代表画家：巴拉、博乔尼、卡拉等。

（一）巴拉

代表作品：《链子上一条狗的动态》《阳台上奔跑的女孩》

（二）博乔尼

代表作品：《空间中连续的形》

四、表现主义

表现主义的第一个艺术团体是桥社，第二个主要团体是青骑士社（蓝骑士派）。挪威

画家蒙克是表现主义美术的先驱者，他直接推动德国表现主义。蒙克很早就目睹和经历了许多人间的幸，特别是死神对人的折磨。

（一）表现主义的先驱——爱德华·蒙克

代表作品：《病孩》《灵床旁》《母亲之死》《呐喊》《青春期》《桥上的少女》

（二）桥社

桥社，成立于 1905 年，这些人对社会问题极为关注，作品强烈反映了当代生活极端平淡、令人不安甚至绝望的一面。生活在柏林的挪威画家蒙克被认为是桥社的精神领袖。

（三）青骑士社

1. 康定斯基

康定斯基是青骑士社的核心人物。

代表作品：《即兴 31 号》《粉色的音调》《光之光，第 559 号》等。

2. 马尔克

代表作品：《黄色的马》《蓝马》等。

3. 克利

《绕鱼旋转》是克利的代表作品。

第二节 后现代主义美术

一、抽象表现主义

（一）杰克逊·波洛克

波洛克是抽象表现主义中的领军人物。波洛克奔放无定形的“滴画”。

代表作品：《魔鬼》《薰衣草之雾》《作品 36 号》等。

（二）德·库宁

德·库宁，荷兰籍美国画家，抽象表现主义的灵魂人物之一，新行动画派的大师之一。

代表作品：《女人与自行车》《粉红色天使》等。

二、波普艺术

波普艺术意为即兴的，用后即丢的艺术。波普艺术始见于 50 年代的英国，后在美国以不同的理想而独立发展：在英国是对战后消费主义的回应，在美国则是对抽象表现主义的回应。他们在生活环境中所接触的材料和媒介来制造大众所能理解的形象，以使艺术和工业机械文明相结合，并利用大众传播媒介（电视、报纸、印刷品）加以普及。

(一) 安迪·沃霍尔

代表作品：《玛丽莲·梦露》《花》《可口可乐》《金宝汤罐头》等。

(二) 罗伊·利希滕斯坦

代表作品：《带发带的女孩》《哭泣的女孩》等。

(三) 奥登伯格

代表作品：《衣裳夹》

三、照相写实主义

该画派利用摄影创作客观逼真的描绘。主张画家不含感情，用大众之眼观察现实，以使作品广泛流传。

克洛斯代表作品：《约翰像》

第三节 20 世纪西方雕塑与建筑

一、20 世纪西方雕塑

(一) 布朗库西

代表作品：《鸟》《波嘉尼小姐》等。

(二) 亨利·摩尔

英国著名雕刻家。他对现代环境中解决雕像与周围空间关系的课题作了很多探究，在雕塑形体上采用线、洞孔来探索新的空间表现也给我们以启发。

代表作品：《着衣母婴卧像》《国王和王后》等。

(三) 贾克梅蒂

贾科梅蒂，瑞士的雕刻家、画家。曾受到弗洛伊德和超现实主义的影响，也对萨特的存在主义感兴趣。他的雕塑表现人的孤独无援和“空无”的忧伤，反映出经历了残酷的“二战”之后人们心灵所遭受的创伤以及他们追求自由的强烈愿望。

(四) 马约尔

代表作品：《地中海》

(五) 埃里克森（丹麦）

代表作品：《小美人鱼》

二、20 世纪世界著名建筑师和建筑

(一) 著名建筑师及其作品

1. 居斯塔夫·埃菲尔——埃菲尔铁塔

2. 约恩·乌松——悉尼歌剧院

3. 赖特

(1) 流水别墅

赖特的建筑理念是“有机建筑”，呈现出“天人合一”的最高境界。

(2) 古根海姆博物馆

4. 贝聿铭

(1) 卢浮宫玻璃金字塔

(2) 中银大厦

(3) 肯尼迪图书馆

(4) 华盛顿国家艺术馆东馆

(5) 香山饭店

(7) 苏州博物馆

(8) 澳门科学馆

(二) 近现代世界著名建筑

1. 帝国大厦——纽约摩天大楼

2. 世贸中心双塔（1973 年—2001 年 9 月 11 日）

3. 克莱斯勒大厦

4. 索恩克朗教堂

5. 朗香教堂

6. 包豪斯校舍

7. 纽约现代艺术博物馆（MOMA）

8. 蓬皮杜艺术与文化中心

第八章 亚非拉美术

第一节 波斯美术

一、波斯细密画

二、波斯织毯

第二节 印度美术

一、印度古典美术——犍陀罗艺术

二、印度中世美术

代表作品：《湿婆舞蹈/舞王湿婆铜像》

三、印度近世美术

泰姬·马哈尔陵

时代背景：泰姬陵是莫卧儿皇帝沙·贾汗为纪念他心爱的妃子泰姬·马哈尔在 1631 年至 1648 年在阿格拉而建的，“泰姬·马哈尔”意为“宫廷的王冠”。

主要内容：泰姬陵是一座白色大理石建成的巨大陵墓清真寺，位于今印度距新德里 200 多千米外的北方邦的阿格拉城内，亚穆纳河右侧。它由殿堂、钟楼、尖塔、水池等构成，全部用纯白色大理石建筑，用玻璃、玛瑙镶嵌，具有极高的艺术价值。

艺术特点：泰姬陵体量匀称，曲线优美，四角的光塔和陵墓穹顶相呼应，形成变化丰富的天际轮廓。整个陵墓建筑总体布局完美，轴线对称端庄，空间序列丰富，建筑色彩沉静而明丽，蔚蓝的天空，青绿的草坪，洁白的陵墓和高塔，加上小池中的倒影，飞溅的喷泉，成功地创造了肃穆、富丽和明朗的气氛，正是伊斯兰教徒所向往的纯洁的天国的花园。

意义影响：泰姬陵为原白色大理石圆顶寝宫倒映在水池之中，极其纯净幽美，赢得了“大理石之梦”“白色大理石交响乐”“完美建筑”“印度明珠”等无数赞誉。同时它也是印度知名度最高的古迹之一，1983 年列入《世界遗产目录》，被评选为“世界新七大奇迹”。印度著名文学家泰戈尔曾评誉为：“被挂在时光脸颊上的一颗泪珠雕塑”，为伊斯兰教建筑中的珍品。

第三节 东南亚美术

东南亚三大文化遗迹：婆罗浮屠、吴哥窟、蒲甘寺塔。

一、印度尼西亚

婆罗浮屠

二、柬埔寨

吴哥窟

三、缅甸

蒲甘寺塔

四、老挝

万象塔

第 23 晚 外国美术史刷题

第一章 史前美术

一、单项选择题

1. 《受伤的野牛》是旧石器时代原始艺术的杰出代表，在以下哪个国家被发现（ ）。
A. 法国
B. 德国
C. 西班牙
D. 意大利
2. 在奥地利发现的原始雕塑《威伦道夫的维纳斯》是反映了原始人类的（ ）。
A. 女性崇拜
B. 生殖崇拜
C. 图腾崇拜
D. 迷信思想

第二章 古代美术

一、单项选择题

1. 哈夫拉金字塔前的（ ）是古埃及最大、最古老的室外雕刻巨像。
A. 《狮身人面像》
B. 《老村长像》
C. 《书吏凯伊》
D. 《拉荷切普王子与其妻坐像》
2. 不属于古希腊三大柱式的是（ ）。
A. 爱奥尼亚式
B. 塔司干式
C. 科林斯式
D. 多立克式
3. 帕特农神庙的柱式属于（ ）。
A. 爱奥尼亚式
B. 多立克式
C. 科林斯式
D. 塔斯干式
4. 下列属于两河流域文明的是（ ）。
A. 《狮身人面像》
C. 《汉谟拉比法典石碑》
B. 阿布辛贝神庙
D. 圆形竞技场
5. 《卡培尔王子像》原本表现的是埃及的卡培尔王子，由于出土时很像当地村民的村

长故又名《老村长像》，这座雕像创作的时期是（ ）。

- A. 古王国时期
- B. 中王国时期
- C. 新王国时期
- D. 希腊化时期

6. 被誉为“西方艺术王冠上的宝石”的并向世人展现古希腊建筑最杰出的艺术成就是（ ）。

- A. 赫菲斯托斯神庙
- B. 泰姬陵
- C. 金字塔
- D. 帕特农神庙

7. 古典时期的古希腊美术是希腊造型艺术的繁荣时期，雕塑家（ ）的《掷铁饼者》造型准确，对人物内在的骨骼和肌肉运动有较深的理解和传达。

- A. 米隆
- B. 留西波斯
- C. 菲狄亚斯
- D. 罗丹

8. 古希腊艺术的分期依照风格可以分为：荷马时期、（ ）、古典时期、希腊化时期。

- A. 迈锡尼时期
- B. 克里特时期
- C. 古风时期
- D. 罗马时期

二、简答题

1. 简述古希腊美术的特点。

2. 请分析米隆的雕塑作品《掷铁饼者》。

第三章 中世纪欧洲美术

一、单项选择题

1. 哥特式艺术开始于（ ），而后再逐渐波及其他领域。

- A. 绘画
- B. 建筑
- C. 雕刻
- D. 音乐

2. 巴黎圣母院的建筑形式属于（ ）。

- A. 罗马式建筑
- B. 拜占庭式建筑
- C. 哥特式建筑
- D. 拉丁式建筑

二、简答题

1. 简述中世纪哥特式美术的特点。

第四章 欧洲文艺复兴美术

一、单项选择题

1. 文艺复兴运动的发源地及中心是（ ）。

- A. 法国
- B. 尼德黑
- C. 意大利
- D. 古罗马

2. 《亚当与夏娃》是德国文艺复兴时期杰出代表人物（ ）的作品。

- A. 哈尔斯
- B. 拉斐尔
- C. 伦勃朗
- D. 丢勒

3. （ ）的艺术是中世纪与文艺复兴的分水岭，并且奠定了文艺复兴艺术的现实主义基础。

- A. 马萨乔
- B. 乔托

- C. 杜乔
D. 勃鲁盖尔
4. 米开朗基罗在雕像方面的代表作是（ ）。
- A. 《掷铁饼者》
B. 《思想者》
C. 《拉孔奥》
D. 《大卫》
5. 以画圣母著名的画家是（ ）其代表作有《椅中圣母》。
- A. 拉斐尔
B. 米开朗基罗
C. 达·芬奇
D. 提香
6. 被称为意大利文艺复兴时期“三杰”的是（ ）。
- A. 伦勃朗、提香、达芬奇
B. 达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔
C. 达芬奇、伦勃朗、提香
D. 提香、达芬奇、米开朗琪罗
7. 在绘画上首创“明暗渐隐法”的画家是（ ）。
- A. 达·芬奇
B. 拉斐尔
C. 毕加索
D. 埃克
8. 意大利著名的美术家、作家瓦萨利在他的著作中称尼德兰文艺复兴时期的（ ）是“色彩的创 新者”和“油画的发明者”。
- A. 老勃鲁盖尔
B. 阿尔诺芬尼
C. 扬·凡·艾克
D. 丢勒
9. 欧洲第一个喜欢画农民生活的画家是尼德兰的（ ）。
- A. 勃鲁盖尔
B. 维米尔
C. 丢勒
D. 维亚尔
10. 《维纳斯的诞生》是意大利画家（ ）的作品。
- A. 波提切利
B. 提香
C. 达·芬奇
D. 米开朗基罗

二、简答题

1. 赏析作品《蒙娜丽莎》。

第五章 17、18 世纪欧洲美术

一、单项选择题

1. 《倒牛奶的女仆》是风俗画大师（ ）的作品。

- A. 夏尔丹
- B. 委拉斯凯兹
- C. 哈尔斯
- D. 维米尔

2. 他的雕塑被称为“巴洛克艺术”的代表作品，如《阿波罗与达芙妮》，人们赞美他“能让大理石说话”，他是（ ）。

- A. 米开朗基罗
- B. 贝尼尼
- C. 吕德
- D. 罗丹

3. 鲁本斯是弗兰德斯画家，其作品《阿玛戎之战》《劫夺吕西普斯的女儿》这种绘画风格类型属于（ ）。

- A. 巴洛克风格
- B. 现实主义风格
- C. 印象主义风格
- D. 古典主义风格

4. 在光的应用中，（ ）对其的应用被称为“黑影强光”。

- A. 卡拉瓦乔
- B. 伦勃朗
- C. 丢勒
- D. 哈尔斯

5. 18 世纪欧洲美术占统治地位的是法国的（ ）。

- A. 拜占庭美术
- B. 巴洛克美术
- C. 洛可可美术
- D. 古典主义美术

6. 华托、布歇、弗拉戈纳尔是法国（ ）艺术的主要代表画家。

- A. 浪漫主义
- B. 现实主义
- C. 洛可可艺术
- D. 巴洛克艺术

7. 《戴珍珠耳环的少女》为（ ）最伟大的作品，被誉为“荷兰的《蒙娜丽莎》”。

- A. 格林卡
- B. 佐恩
- C. 库贝尔
- D. 维米尔

8. 《秋千》的作者是（ ）。

- A. 乌东
- B. 华托

C. 弗拉戈纳尔

D. 鲁本斯

二、简答题

1. 赏析维米尔《倒牛奶的女仆》。

第 24 晚 外国美术史刷题

第六章 19 世纪欧洲美术

一、单项选择题

1. 《荷拉斯三兄弟的宣誓》《苏格拉底之死》等绘画作品的作者，是法国 19 世纪（ ）画家达维特。

- A. 浪漫主义
- B. 现实主义
- C. 新古典主义
- D. 印象主义

2. 被称为“伟大的农民画家”的法国 19 世纪现实主义画家（ ）。

- A. 米勒
- B. 席勒
- C. 丢勒
- D. 惠斯勒

3. 大理石雕像《马赛曲》作者是（ ）。

- A. 吕德
- B. 罗丹
- C. 贝尼尼
- D. 乌东

4. 库尔贝是 19 世纪法国（ ）绘画的代表人物。

- A. 浪漫主义
- B. 现实主义
- C. 新古典主义
- D. 印象主义

5. 被誉为“西方现代艺术之父”的画家是（ ）。

- A. 莫奈
- B. 塞尚
- C. 凡·高
- D. 毕加索

6. 雕塑《加莱义民》是（ ）的作品。

- A. 罗丹
- B. 吕德
- C. 摩尔
- D. 布朗库西

7. 《大碗岛星期日的下午》的作者是（ ）。

- A. 雷诺阿
- B. 修拉
- C. 马奈
- D. 西斯莱

8. 以下那一幅作品不是列宾的作品（ ）。

- A. 《女贵族莫洛卓娃》
B. 《伊凡雷帝杀子》
C. 《库尔斯克的宗教行列》
D. 《伏尔加河纤夫》
9. 以下俄罗斯巡回画派画家中哪一位以画历史题材著称（ ）。
- A. 苏里科夫
B. 克拉姆斯柯依
C. 列宾
D. 希施金

10. 著名画家马奈的代表作是（ ）。
- A. 《舞台上的舞女》
B. 《草地上的午餐》
C. 《桥上的少女》
D. 《大浴女》

11. 印象派画家中酷爱描绘芭蕾舞女的艺术家是（ ）。
- A. 莫奈
B. 马奈
C. 德加
D. 毕沙罗

12. 后印象画派著名的代表画家是（ ）。
- A. 马奈
B. 塞尚
C. 拉斐尔
D. 莫奈

13. 印象派提倡户外写生，打破传统棕褐色调，抛弃了（ ）观念，创立了现代写生色彩学。

- A. 固有色
B. 环境色
C. 光源色
D. 棕色

二、简答题

1. 赏析作品《拾穗者》。

第七章 20 世纪美术

一、单项选择题

1. “野兽主义”的代表画家是（ ）。
A. 马蒂斯
B. 毕加索
C. 杜尚
D. 蒙克
2. 被人们认为“把儿童艺术、原始艺术和民间艺术糅为一体的大师”是（ ）。
A. 米罗
B. 蒙克
C. 杜尚
D. 毕加索
3. 表现法西斯残暴罪行的“立体主义”名画是（ ）。
A. 《自由引导人民》
B. 《纺织女工》
C. 《格尔尼卡》
D. 《荷拉斯三兄弟的宣誓》
4. 波普艺术是一种主要源于商业美术形式的艺术风格，下列关于它的说法不正确的是（ ）。
A. 代表画家有安迪·沃霍尔、草间弥生。
B. 波普艺术的特点是将大众文化的一些细节进行放大复制。
C. 波普意即流行艺术，通俗艺术。
D. 波普艺术最开始是在意大利发展起来的。
5. 开创抽象主义艺术先河的艺术家是（ ）。
A. 康定斯基
B. 蒙德里安
C. 达利
D. 波洛克
6. （ ）表现的内容和现实生活不同，仿佛是梦境或潜意识，如达利的《内战的预言》。
A. 野兽主义
B. 未来主义
C. 超现实主义
D. 立体主义
7. 艺术家波洛克以随意泼溅颜料、洒出流线的技艺而著称，他的绘画风格属于（ ）。
A. 抽象表现主义
B. 表现主义
C. 未来主义
D. 现代主义
8. 我们宣告，有一种新的美感，世界变的更加光辉了，这种美是速度的美，一辆快速

行驶的汽车如机关枪一般风驰电掣的汽车，比带翅膀的萨莫色雷斯的胜利女神像更美，这是（ ）宣告。

- A. 印象主义
- B. 主体主义
- C. 未来主义
- D. 后印象主义

9. “热抽象”和“冷抽象”是抽象绘画的两种类型，热抽象的代表人物是康定斯基，“冷抽象”代表人物是（ ）。

- A. 蒙德里安
- B. 塞利格曼
- C. 奥本海姆
- D. 克利塞姆

10. 德国表现主义的第二个社团是（ ）。

- A. 澜社
- B. 桥社
- C. 新客观社
- D. 青骑士社

二、简答题

1. 分析“野兽派”创始人马蒂斯的绘画风格。

2. 请简析《格尔尼卡》。

第 25 晚 中国美术史

第一章 新石器时代美术

一、新石器时代重要文化遗址

（一）黄河流域

磁山文化（距今 8400 年—7400 年）裴李岗文化（距今 7500 年—6900 年）

仰韶文化（距今 7000 年—5000 年）大汶口文化（距今 6300 年—4500 年）

马家窑文化（距今 5000 年—4000 年）龙山文化（距今 4900 年—4000 年）

（二）长江流域

河姆渡文化（距今 7000 年—5300 年）大溪文化（距今 6400 年—5300 年）

良渚文化（距今 5300 年—4200 年）屈家岭文化（距今 5000 年—4600 年）

（三）其他地区

红山文化（距今 5500 年左右）

二、新石器时代玉器

1. 红山文化（约公元前 4000—公元前 3000 年，距今约 6000 年—5000 年）

红山文化发源于内蒙古中南部至东北西部一带，起始于五、六千年前，是华夏文明最早的文化遗迹之一。

《“C”字形玉龙》（《碧玉龙》/《猪嘴玉龙》）

1971 年内蒙古赤峰市翁牛特旗三星他拉村出土的《“C”字形玉龙》是红山文化的杰出作品，也是迄今所知最早出现的玉龙的形象，距今约 5000 年。玉龙高 26 厘米，在玉龙上，刻有猪的头，马的鬃和蛇的身。造型卷曲呈“C”字形，酷似甲骨文中的“龙”字。它的出土标志着早在 5000 多年前西辽河上游便已形成了对龙的图腾崇拜，表现了红山文化深邃悠远的历史内涵。

2. 良渚文化（约公元前 3300 年—公元前 2000 年，距今约 5300 年—4500 年）

浙江余杭瑶山、上海和太湖流域的良渚（zhǔ）文化属于新石器时代晚期。2019 年 7 月 6 日，中国良渚遗址获准列入世界遗产名录。良渚文化以发达的玉器而闻名，玉器往往是用玉质材料制成的非实用性的石器，很可能是与原始宗教有关并且象征权利的器物。

良渚文化玉器器形以琮和璧最有特色，也有斧、钺等从生产工具转化而来的权威形象。浙江余杭反山 12 号墓出土的一件大玉琮（一种内圆外方的筒形玉器），宽博厚重，为目前所知良渚玉器之首，有“琮王”之称。《周礼》所谓：“苍璧礼天，黄琮礼地”，是指玉璧和玉琮一般分别被用来祭祀天和地。良渚文化玉器多用减地平雕加阴线刻的手法作器表装饰，常刻有简化变形兽面纹，可以肯定此时的玉器已经完全作为礼器使用。

第二章 先秦美术

一、青铜器的品种、用途和青铜器礼制

商代晚期形成较完备的青铜器种类，分礼器、乐器、兵器和车马器四大类，其中，礼器为统治阶级用以区别尊卑等级的器物。

器物品种

器物名称

礼器

炊煮器：鼎、鬲（lì）、甗（yǎn）等。

食器：簋（guǐ）、盂（yú）、豆、簠（fǔ）等。

酒器：爵、觚（gū）、斝（jiǎ）、觶（zhì）、角、尊、壶、方彝（yí）等。（爵、觚、斝、觶、角合称“五爵”）

水器：盘、鉴、匜（yí）等。

乐器

铃、铙（náo）、鼓、钟、镛等。

兵器

钺、戈、戟（jǐ）、矛、刀、胄、镞等。

车马器及其他工具

辖、马衔、銮铃、炉、灯、带钩等。

商代后期的等级差别逐渐拉大，西周中期以后各等级统治者可以享用的青铜器形制、数量、质量、品种的组合方式有了明确规定，最高等级是天子九鼎，以下诸侯七鼎，卿大夫五鼎，依次递减。东周以后僭越的情形逐渐成风。

二、夏商西周青铜器

1. 夏代（公元前 2070 年—前 1600 年）

夏代是奴隶社会的形成期，也是青铜器时代初期。出土的夏代青铜器有戈、戚、爵、铃、嵌绿松石的兽面纹饰牌等，种类不多，型器较小，质地单薄，纹饰也不发达。甘肃马家窑文化遗址出土的单刃青铜刀是目前已知的中国最古老青铜器。河南偃师二里头文化遗址，被考古学界认为是夏朝都城所在，夏朝青铜器是我国青铜器历史上快速发展时期。

2. 商代（公元前 1600 年—前 1046 年）

商代是奴隶社会的重要发展阶段，也是青铜艺术由成熟到鼎盛的时期。除铸造工具、武器外，还制造了大量的礼器和乐器。

商代前期青铜器以河南郑州出土的《饕餮乳钉纹方鼎》为代表，造型规整庄重，器壁较薄，纹饰简洁疏朗。

商代后期，青铜器的铸造工艺更为精湛，纹饰更为丰富，并有简单的铭文。其中重要的代表作品有：河南安阳殷墟出土的《后母戊方鼎》、安徽阜南出土的《龙虎纹尊》、湖南宁乡出土的《四羊方尊》、湖南省宁乡县黄村寨子山出土的《大禾人面铜方鼎》等，皆具凝重结实，纹饰繁丽雄奇的特征。

（1）《后母戊方鼎》（又称《司母戊方鼎》）

《后母戊方鼎》于 1939 年 3 月在河南安阳出土，是商王祖庚或祖甲为祭祀其母戊所制，是商周时期青铜文化的代表作品，现藏于中国国家博物馆。此鼎腹内壁上铸有“后母戊”三字得名。鼎呈长方形，鼎身雷纹为地，四周浮雕刻出盘龙及饕餮纹样，器耳上饰一列浮雕式鱼纹，首尾相接，耳外侧饰浮雕式双虎食人首纹，腹壁四面正中及四隅各有突起的短棱脊，反映了中国青铜铸造的超高工艺和艺术水平。此鼎用陶范法铸造而成，厚立耳，折沿宽缘，直壁深腹平底，腹部呈长方形，下承四中空柱足。腹内壁铸“后母戊”三字字体笔势雄健，形体丰腴。《后母戊方鼎》造型厚重典雅，气势恢宏，纹饰美观，铸造工艺高超，是迄今世界上已发现出土最大、最重的商代青铜礼器，享有“镇国之宝”的美誉。

（2）《四羊方尊》

《四羊方尊》是商朝晚期青铜礼器，祭祀用品。1938 年出土于湖南宁乡县，现收藏于中国国家博物馆。此尊长颈，高圈足，颈部高耸，四边上装饰有蕉叶纹、三角夔纹和兽面纹。尊四角各塑一羊，肩部四角是 4 个卷角羊头，羊头与羊颈伸出器外，羊身与羊腿附着

于尊腹部及圈足上；同时，方尊肩饰高浮雕蛇身而有爪的龙纹，尊四面正中即两羊比邻处，各一双角龙首探出器表，从方尊每边右肩蜿蜒于前居的中间。整个器物用块范法浇铸而成，集线雕、浮雕、圆雕于一器，把平面纹饰与立体雕塑融会贯通，把器皿和动物形状结合起来，恰到好处，以异常高超的铸造工艺制成。此尊造型简洁、优美雄奇，寓动于静，显示了高超的铸造水平，是中国现存商代青铜方尊中最大的一件。

3. 西周（公元前 1046 年—前 771 年）

西周是奴隶社会的鼎盛时期，青铜工艺沿袭商代后期凝重典雅的风格，酒器减少，食器增多，铭文加长。重要代表作品有：《武王征商簋》《伯矩鬲》《大盂鼎》《大克鼎》《毛公鼎》等。

（1）《大盂鼎》

《大盂鼎》是西周早期器物，造于西周周康王时期。鼎内铸有铭文 19 行，共 291 字。铭文分为两个部分，分别记载了周康王对贵族孟的训诰和赏赐。大盂鼎器厚立耳、折沿、敛口、腹部横向宽大，壁斜外张、下垂，近足外底处曲率较小，下承三蹄足。器壁以云雷纹为地，颈部饰带状饕餮纹，足上部饰浮雕式饕餮纹，下部饰两周凸弦纹，是西周早期大型、中型鼎的典型式样，雄伟凝重。该鼎真实地反映了当时的社会状况，具有极高的史料价值。

三、大篆与先秦书法

（1）大篆的字体特点

自有汉字产生至秦朝之前的文字，都属于“篆”字中的“大篆”。我们现在能看到的主要有甲骨文、青铜文、石刻文、帛书和简书。

大篆字体保留着古代象形文字的因素，点画、结构尚不十分稳定，整体上看，由于载体材料和成字方式是多样的，章法变化也较为明显。

（2）先秦书法名作

① 甲骨文

甲骨文是中国商朝后期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字，是现存中国王朝时期最古老的一种成熟文字，最早出土于河南省安阳市殷墟。商代文字是现代汉字的直系先祖，也是书法艺术史的开端。甲骨文笔画以直线型居多，往往十分纤细，殷商以后壁画逐渐丰腴，还出现了弧形线条。无论笔画粗细，都显得遒劲而富有立体感，轻重徐急

变化细腻，显得天真烂漫、自然随意，又运笔如刀之感。

代表作品：《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》《四祀邲其卣铭》等。

②金文（青铜文、铭文）

商代中期出现了带铭文的青铜器，主要刻在钟鼎之类的礼器上。西周青铜器种类和数量大大超过了商代，因周朝称铜为金，所以铸刻在青铜器上的铭文叫“金文”，也称“钟鼎文”。从西周到战国，字形越来越整齐划一，结构也趋向定型，距象形图画越远，离抽象符号越近；在后来历史中逐步演变成了不同形式的篆文，是中国文字发展历史的重要阶段。如周宣王时期的《毛公鼎》铭文用笔纯熟，圆劲雄健，长达 497 字，是目前所知最长的青铜器铭文。

《大盂鼎》字体庄严凝练，用笔方正，气度恢弘。《大克鼎》前段铭文工整均匀，舒展端庄。《散氏盘》字行扁平，笔法草率，体势欹侧，奇古恣放，已有开后世“草篆”之端倪。《虢季子白盘铭》字体狭长，典雅灵秀，笔画圆转遒劲，线条粗细划一，不露锋芒，很像后世的小篆风格，行款布局也疏朗整洁，纵横有致。

③石鼓文

春秋战国时期“礼崩乐坏”，青铜器书史的作用和社会功能减弱，人们承载文字的材料和工具又不断丰富，有金、石、木、帛等多种。石鼓文是刻在外形似鼓的石头上的，属于秦篆系统，结字严密，笔法圆劲，布局匀称，气韵古朴浑厚。石鼓文上承金文，下启小篆，是由大篆向小篆演变的一种过渡字体，被称为“石刻之祖”。

第三章 秦汉美术

一、秦汉雕塑

（一）秦汉陶塑

（1）秦朝——秦始皇陵兵马俑群

1974 年 3 月在陕西临潼秦始皇陵东侧，发掘了史无前例的惊人宝冢——秦始皇陵随葬陶质兵马俑雕塑群。秦始皇陵兵马俑群中先后发现 3 座埋藏大型陶塑兵马俑从葬坑，1 号坑以战车和步兵混合编组为主体部队，2 号坑由弩兵、战车和骑兵穿插组合成的混合部队，3 号坑是统领 1、2 号坑的军事指挥部。秦始皇陵兵马俑全部画彩，年代久远，出土后因氧化

褪色。秦始皇陵兵马俑群崇尚写实，手法严谨，性格鲜明，形象生动。在总体布局上，造成排山倒海的气势，令人产生敬畏而难忘的印象。秦陵兵马俑再现了秦军奋击百万、战车千乘、勇于公战、怯于私斗的精神风貌，充分体现了 2200 多年前我国古代的雕塑艺术家们的才能和智慧，是举世罕见的雕塑遗产，被誉为“世界第八大奇迹”。

（2）西汉

汉朝以俑随葬的风习较为普遍，俑的质料以陶质为多。西汉时期，帝后陵墓附近的丛葬坑和陪葬墓，出土有数量较多的陶俑，均为模制，上施彩绘。与秦俑相同，汉俑的主要形象是兵士和侍仆，但形体比秦俑小得多，而造型则较为生动。总的看来，西汉陶俑长于刻画动态，艺术手法趋向简洁概括。陶塑侍女俑，在陕西西安姜村、临潼均有出土，具有体态端庄、形象俊美的特点。舞女俑以西安白家口出土者最为出色，长袖飘拂，舞步轻盈，体态极为洒脱。代表作品《拂袖舞女俑》。山东济南无影山出土《乐舞杂伎陶俑盘》，注重人物不同身份体态的刻画，场面欢快热烈，整体效果颇佳。

（3）东汉

东汉陶塑品种增多。陶俑继续流行于中原和关中一带，造型较西汉时期更为生动。其主要类型有：反映农业生产的作品，有广东佛山出土的插秧运肥陶水田模型、四川宜宾出土的持锄执箕俑等；反映庄园经济及阶级关系的，如河南陕县及浙川出土由部曲家兵守卫的陶水榭、四川新津出土佩刀执锄的部曲俑；刻画农妇繁重劳作的，有四川新津出土的背儿捧箕俑等；反映家内劳作的，有山东高唐、河北石家庄及四川重庆出土的庖厨俑、河北内丘出土的舂米俑。反映医疗卫生的，有河南南阳出土的针灸陶人。反映娱乐生活的，有河南洛阳出土的各种乐舞杂伎俑、灵宝张湾出土的绿釉六博俑等。四川成都天回山出土的《击鼓说唱俑》，左臂夹一扁鼓，右手扬起握着鼓槌，左脚蹲坐，右脚高高翘起，缩着脖子，面部表情夸张，把民间说唱艺人自我陶醉的神情刻画得惟妙惟肖。作品造型简练概括，表现出强烈的写实主义，采用了极其夸张变形的手法，表情生动传神，反映了汉人注重内在神韵表达的艺术特点，创造出一个充满戏剧性又诙谐幽默的精彩场面，是一件不可多得优秀圆雕作品。

（二）秦汉石雕

（1）西汉——霍去病墓石雕群

霍去病墓石雕群是西汉纪念碑性质的一组大型石刻。墓前有许多人兽石雕，总数已不可计，现仅存 16 件，包括《马踏匈奴》《伏虎》《跃马》《卧虎》《卧象》《石蛙》《人与熊》等，采用秦岭山区硬度大的花岗岩雕刻而成。作者运用循石造型的艺术手法，将圆雕、浮雕和线刻技法综合运用，刻画形象以恰到好处、足以表现客体特征为度，绝不作过多的雕镂，从而加强了作品的整体感与力度感，堪称“汉人石刻，气魄深沉雄大”的杰出代表。

《马踏匈奴》石刻属于霍去病墓前一件纪念碑式的独立雕刻。作者运用寓意手法，以一匹器宇轩昂、傲然卓立的战马象征“骠骑将军”；以战马将侵扰者踏翻在地的典型情节，赞颂了骠骑大将军在抗击匈奴战争中建树的奇功；那仰面朝天的失败者，手中握有弓箭，尚未放下武器，这不啻是告诫人们切不可放松警惕。这件作品的外轮廓雕刻得极其准确有力，马头到马背部分作了大起大落的处理，形象十分醒目；马腹下不作凿空处理，这虽是技术的局限，但加强了作品的整体感和厚重、稳定的感觉。总之，马踏匈奴石刻是思想性与艺术性完美统一的典范，是西汉纪念碑雕刻取得划时代成就的标志。

（2）东汉——《李冰石像》

东汉大型石刻以四川省灌县都江堰出土、建宁元年（公元 168 年）雕刻的《李冰石像》最为重要。该石像立姿、形貌雍容大度，具有凝重雄健的格调。它既是一尊历史名人纪念像，又被用作观测水位的“水则”，其前襟与两袖部位有隶书铭刻。

汉朝石雕的艺术特点：

（1）汉朝石刻气魄深沉雄大。汉朝雕塑艺术的新成就，突出地表现在大型纪念性石刻及园林、陵墓装饰雕刻作品上。

（2）西汉大型石刻风格上的共同点是循石造型，因材施艺，较多保留原石的形状和表面质感，稍作加工，取其意似，不做细致刻画。它是一定美学趣味的产物，因为当时就有许多手段可以制造出较为精细的雕像，而花岗岩的特殊质感与这种古拙朴厚的风格结合在一起形成阳刚之美。这显然更有利于表现西汉帝国朝气蓬勃的时代风貌。

（三）青铜雕塑

（1）秦朝——《铜车马》

秦汉时期的铸像形体伟巨，设计巧妙，工艺精良，均超先秦时代。

1980 年冬，在秦始皇陵西侧出土两乘大型铜车马，车马形体相当实物的 1/2，铸造工艺十分精良，形象极为生动。

(2) 东汉——《马踏飞燕》（《铜奔马》或《马超龙雀》）

《马踏飞燕》1969 年出土于甘肃省武威雷台墓。作者独运匠心，设计出一匹飞驰电掣的骏马，三足腾空，一足踩在展翅疾飞的鸟背上，表示天马奔驰的速度超过鸟，具有强烈的运动感。侧视的基本轮廓呈倒三角形，取得了内容与形式、技术与思想的完美统一，是中国青铜艺术的奇葩。

二、秦汉书法

(一) 小篆与秦代书法

秦代施行“书同文”政策，以“小篆”推行天下。小篆也称“秦篆”，是秦国的通用文字，在汉文字发展史上，它是大篆到隶书、楷书之间的过渡书体。

(1) 小篆的字体特点

笔法单纯，只有直、弧两种笔画，粗细一致，笔笔中锋，以圆画为主，多圆而无方折。字体长方，结构严谨，追求对称。章法讲求规整、纵横有度，整体布局整齐而统一。

(2) 秦代小篆名家与作品

秦丞相李斯主持统一全国文字，《泰山刻石》《琅琊台刻石》等相传均为李斯所书。

秦朝书法墨迹中有帛书和简书。湖北云梦睡虎地出土的秦简，文字大多属于隶书。但有的字仍保留篆书的结构，是篆隶递变中的古隶。笔画风格朴茂，结构方圆相辅，行文工整端秀。

(二) 隶书的形成与“汉隶”

1. 隶变

汉代之初，篆书仍是“正体”，是官方书写的主流。但汉字的“隶变”趋势在发展，一种萌芽于战国，变篆书的点画圆转为平直，结体的长方为扁方的书体逐渐流行，这就是“隶书”。西汉晚期，这种“隶变”已逐渐完成，这是汉字发展史上的一次重大变革，标志着汉字由“古文字”到“今文字”的演变完成。隶书在东汉时期达到顶峰，书法界有“汉隶唐楷”之称。

2. 隶书的字体特点：

(1) 因字立形，扁方取势。隶书的用笔有方有圆，逆入平出，方折笔画较多，一般横画略粗竖画略细，大致横平竖直，规整而有变化。

(2) 左撇右磔，两旁舒展。长横（波横）、撇、捺是最能体现隶书特色的笔画。讲究“蚕头雁尾，雁不双飞”“一波三折”。

(3) 下紧上疏，有收有放。篆书多为纵向的长方形结构，隶书多取横势，字形规整多为扁平的长方形结构，且每字中多突出一横势的主笔笔画。

(4) 分布匀整，匀中求变。最常见的是纵横有行有列，一般字距较大行距较小。

3. “汉隶”

隶书是汉朝最有代表性的书体。东汉隶书的成就主要体现在碑刻中。东汉墓碑、石阙的盛行和画像石的盛行一样，是统治者提倡孝道的产物。碑额一般用端庄高古的篆书来写，而主体的碑文则用便于认读又不失稳重的隶书。后世常说的“汉隶”，就是指的这种高度成熟的隶书。它们风格多样，字形有的方整浑厚，有的柔和秀雅，有的横扁开张，结体有的内敛，有的外拓，有的上紧下松；笔画有的波磔（zhé）分明，多用逆锋方笔；有的法度严密，多櫛锋圆笔，有的不拘法度，有放纵之气。

汉隶具体到每一通名碑都各具特色：《张迁碑》敦实重拙，《西狭颂》浑厚圆融又不避顿挫用笔，《曹全碑》典雅秀丽，《礼器碑》遒劲凝练，《史晨碑》气魄宏大。其中，《张迁碑》结字外紧内松，视觉张力十分强烈，用笔方折，具有奇崛骄恣的雄健品格，最能代表“汉唐雄风”的美学境界。

蔡邕与《熹平石经》

蔡邕是东汉时期著名文学家、书法家，蔡文姬之父。他精通音律、经史，善辞赋，又精于书法，擅篆隶，尤其以隶书造诣最深，所创“飞白”书，对后世影响甚大。

蔡邕参与书石刻成的《熹平石经》是中国刻于石碑上最早的官定儒家经本，刻于东汉灵帝熹平四年（公元 175 年）至东汉光和六年（公元 183 年）。其字体俱为隶书，故又称“一体石经”。《熹平石经》规模浩大，气势恢宏，是东汉时期尊崇儒学、经学发达等诸多社会历史原因所产生的文化瑰宝。

第 26 晚 魏晋南北朝美术

第四章 魏晋南北朝美术

一、东晋顾恺之

顾恺之，东晋画家，绘画理论家、文学家。他以“画绝、才绝、痴绝”而驰名于世，是东晋最伟大的一位画家，也是早期的绘画理论家，他和陆探微与张僧繇被后世合称为“六朝三大家”。

顾恺之的绘画注重表现人物精神面貌，尤其重视眼神的描绘，一反汉魏古拙之风，专重传神，点睛最妙。据记载，他作画数年不点眼睛，人问其故，他回答“四体妍媸本无关于妙处，传神写照，正在阿堵中。”认为绘画中人物形体的美丑对绘画的意义不是最紧要的，而传神的关键是描绘眼睛。在绘制表现“七贤”的诗句中他体会到“手挥五弦易，目送归鸿难”。同时他也擅于以绘画艺术的语言来着意刻画对象的心理特征与精神风貌，他画过大量同时代人物的肖像，都能悉心体验，以微小的细节衬托出人物的个性、风貌。顾恺之以“密体”绘画体例著称于世，后人评论其画：“意存笔先，画尽意在，笔迹周密，紧劲连绵。”

代表作品：《洛神赋图》《女史箴图》《列女传·仁智图》等。

1. 《洛神赋图》

《洛神赋图》，绢本设色，是东晋画家顾恺之的代表作品之一，画面根据曹植的《洛神赋》而作。画中完整地刻画出了人神相恋的梦幻境界，用以抒发作者失恋的感伤。画面以故事发展为线索，分段将人物故事的情节置于自然山川的环境中展开画卷。画面人物之间的情思主要不是依靠面部表情来显露，而是依靠人物之间相互关系的巧妙处理展现出来。画中洛神含情脉脉，若往若还，表达出一种可望而不可即的惆怅情意，让人体会到“悟对通神”艺术主张的绘画表现。此画人物神情刻画生动，主题内容突出，手法写实。画面未摆脱前朝影响，称之为“人大于山，水不容泛”，主体形象和背景比例失衡。线条运用高古游丝描，简练飘逸，色彩典雅鲜丽。整个画面环境富于装饰性，奇幻而绚丽，充分调动了自身的想象力和绘画本身的特性，富有浪漫主义色彩和飘逸而浓郁的诗意气氛。

《洛神赋图》画开创了绘画与文学相结合的先例，体现了东晋时期的绘画水平。对当

时及后世画家具有重要影响。

二、魏晋南北朝佛教艺术

佛教美术按其类别，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于佛教石窟艺术之中。

（一）石窟壁画与雕塑

1. 克孜尔千佛洞

新疆石窟颇多，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早的当属克孜尔千佛洞。克孜尔千佛洞开凿于位于新疆拜城，原属于西域龟兹（qiū cí）境内。从其壁画的风格和题材来看当属 4-8 世纪的遗存。现有洞窟 236 个，是新疆最大的一处石窟，其壁画深受印度佛教艺术的影响，融合本地艺术传统，形成了鲜明的龟兹风格。早、中期的壁画题材主要是佛教本生故事。在洞窟券顶画满菱形格，一格描绘一个故事或一座佛，这是“龟兹风格”壁画的独特面貌。

2. 莫高窟

（1）莫高窟的艺术特色

时代背景：莫高窟位于甘肃敦煌鸣沙山东麓，是我国最重要的一处石窟寺。它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建。至今保存有壁画的尚存 492 个洞窟，保存着历代雕塑 24000 余身，壁画约 45000 平方米。

主要内容：莫高窟保存了千余年的历代壁画和彩塑，全面系统地反映了中国佛教艺术从 5 世纪到 14 世纪的发展演变过程，是洞窟集建筑、彩塑、绘画三位一体的综合性艺术。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。常见的有《尸毗王本生》《须达那本生》《鹿王本生》等故事。

艺术特点：西魏时期的壁画多绘于窟顶，采用中国的传统神话与佛教神祇合并的形式，用笔不多，却生动感人。石窟壁画绚丽多彩，各种各样的佛经故事，山川景物，亭台楼阁等建筑画、山水画、花卉图案、飞天佛像以及当时劳动人民进行生产的各种场面等。

意义影响：1961 年，莫高窟被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一。1987 年，莫高窟被列为世界文化遗产。是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。

(2) 莫高窟的代表洞窟

①275 窟（十六国）

275 窟是最现存最早的洞窟之一，左右二壁绘有本生、佛传等故事画如《尸毗王本生》《毗楞竭梨王本生》等，均以独幅画的形式展现。通过故事中割肉喂鹰、劳度叉以钉钉身的典型情节来表现。画法豪放，以简单的圈染表现人体特征，并以细线勾勒。

②257 窟《鹿王本生图》（北魏）

画中描绘释迦前生为九色鹿，曾救一溺水人，其后在国王悬赏捉拿九色鹿时，溺水人贪赏告发九色鹿的所在，而最终受到报应的故事。这幅绘画是将故事情节分别以连续画幅的形式连接在长带形统一的构图里，它的连续形式是将故事展开的情节自左右两边向中间发展，把鹿王向国王倾诉溺水人背信弃义的事件放在构图的中心，构思十分巧妙。

(二) 佛教建筑

1. 河南嵩岳寺塔

河南登封嵩岳寺塔始建于北魏宣武帝永平二年，是中国现存最早的砖塔，也是唯一平面十二边形的塔，位于郑州登封市城西北 5 千米嵩山南麓嵩岳寺内。塔高 39.5 米，共 15 层，形制雄健，而曲线形成的外轮廓又十分秀丽，是古代佛塔中的重要代表。

嵩岳寺原为宣武帝的离宫，后改建为佛教寺院，孝明帝正光元年改名“闲居寺”，并广为增建，殿宇达千余间，僧众 700 余人。隋文帝仁寿二年改名嵩岳寺，唐朝武则天和高宗游嵩山时，曾把嵩岳寺作为行宫。当时楼阁相连，亭殿交辉，盛极一时。据李邕《嵩岳寺碑记》载：“广大佛刹，殫极国财，济济僧徒，弥七百众。落落堂宇逾一千间。”现塔院内大雄殿及两侧的伽蓝殿、白衣殿均为清时所建，唯此塔为北魏时物，是我国古建筑中的瑰宝。

2. 山西恒山悬空寺

恒山悬空寺位于山西省浑源县，又名玄空寺，始建于 1400 多年前的北魏王朝后期，历代都对悬空寺作过修缮，北魏王朝将道家的道坛从平城，从大同南移到此，距大同市 65 千米，全国重点文物保护单位，是国内仅存的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。

悬空寺是古代工匠根据道家“不闻鸡鸣犬吠之声”的要求而建设的，庙宇宏敞，建筑巍峨，古朴壮观，高超的建筑技艺和不朽的艺术价值，充分体现了古代劳动人民的智慧和力量，是中国古代建筑精华的体现。悬空寺修建在恒山金龙峡西侧翠屏峰的悬崖峭壁间，

面朝恒山、背倚翠屏、上载危岩、下临深谷、楼阁悬空、结构巧奇。悬空寺共有殿阁四十间，利用力学原理半插飞梁为基，巧借岩石暗托，梁柱上下一体，廊栏左右相连，曲折出奇，虚实相生。寺内有铜、铁、石、泥佛像八十多尊，寺下岩石上“壮观”二字，是唐朝诗仙李白的墨宝。古人云：“蜃楼疑海上，鸟道没云中”。明朝大旅行家徐霞客叹其为“天下巨观”。

第五章 隋唐美术

一、隋唐人物画

（一）初唐时期

1. 阎立本

阎立本是唐朝雍州万年人（隋朝画家阎毗之子，阎立德之弟。太宗时任刑部侍郎，显庆初年，代兄做工部尚书，总章元年为右丞相）。阎立本将中国绘画向盛唐的“灿烂而求备”推进了一步，是一个承上启下的画家。他擅长书画，作画所取题材相当广泛，如宗教人物、车马、山水等，其中以人物画成就最高，最精形似。取材多是贵族、官宦以及宫廷历史事件。

阎立本的线描人物画面部细劲圆润，画衣物简练粗重。注重根据不同的对象使用不同的线条。设色浓重妍丽，造型中的观念性与“以神写形”的强化与夸张。

代表作品：《步辇图》《历代帝王图》《凌烟阁二十四功臣图》等。

（1）《步辇图》

时代背景：唐朝是我国绘画发展史的重要阶段，尤其是人物画发展极其成熟，涌现出了很多不朽的传世名作，唐朝画家阎立本的《步辇图》就是其中的代表作品。

主要内容：画面描绘的是初唐的一个重大的事件：唐太宗于贞观十五年接见吐蕃使者的情景。画中李世民坐在由 6 名宫女抬着的坐榻上。其他 3 名宫女分别在前后撑扇和持华盖。唐太宗前面站立着 3 个人：最前者穿着红袍的是礼宾官员，中间的是禄东赞，后面的是穿白袍的翻译官。禄东赞及其随从的衣着、纹饰、举止、相貌特征有着强烈的高原民族特色，反映出浓郁的异域风情。唐太宗的形象表现则更为成功，在深沉的外表中流露出雄才大略和非凡气度。

艺术特点：画中按等级森严的封建伦理观念，遵从“主大从小，尊大卑小”的人物安排原则来处理人物大小和前后，以宫女们的娇小、稚嫩更好地凸显了太宗的至尊风度。具体人物的刻画同样十分精彩，线条流畅圆转，五官塑造精致细腻，深得人物的个性气质，技法采用写实画风、双勾填彩、设色艳丽。该图不设背景，结构上自右向左，由紧密而渐趋疏朗、重点突出，节奏鲜明。从色彩上讲，这幅图的场景是一个喜庆的场面。根据我国的传统习俗，喜庆的场面通常由红色装点基调。作者为了突出这一特点，特地将典礼官描绘为红色。题跋字体为篆体。

意义影响：此画是现存关西藏最早的一幅历史画，具有历史价值，更是汉藏民族友谊的历史见证。阎立本是开一代画风的划时代人物。

（2）《历代帝王图》（《列帝图》/《十三帝图》/《古列帝图卷》）

时代背景：《历代帝王图》是唐朝画家阎立本的作品。

主要内容：此图描绘从西汉至隋朝 13 个皇帝（前汉昭帝刘弗陵，汉光武帝刘秀，魏文帝曹丕，吴主孙权，蜀主刘备，晋武帝司马炎，陈废帝陈伯宗，陈宣帝陈顼，陈后主陈叔宝，北周武帝宇文邕，隋文帝杨坚，隋炀帝杨广）的形象，加上侍从共 46 人。帝王均有榜书，有的还记述其在位年代及对佛道的态度。画家力图通过对各个帝王不同相貌表情的刻画，揭示出他们不同的内心世界和性格特征。那些开朝建代之君，在画家笔下都体现了“王者气度”和“伟丽仪范”；而那些昏庸或亡国之君，则呈现委琐庸腐之态。画家对作品中的每个形象都寓有褒贬，而这一褒贬又是寓于每个帝王的性格和精神气质之中。在表现帝王的形象时，画家通过人物的面部表情、眼神、眉宇和嘴唇间流露出的神情来刻画不同的个性和气质，以表达作者对前代帝王的作为和才能的评价。

艺术特点：从画像来看，虽仍有程式化的倾向，但在人物个性刻画上表现出很大进步，不落俗套，个性分明，画中按等级森严的封建伦理观念，遵从“主大从小，尊大卑小”的人物安排原则来处理人物大小和前后。以重色晕染衣纹，色彩效果凝重，人物造型准确，用笔舒展，用线多为粗细均匀的铁线描，体现出初唐人物画的特征。

意义影响：《历代帝王图》将画中帝王的内心世界体现无疑，达到人物画的新水平，其固定下来的帝王像表现图示在后世大行其道，后代帝王像均受其影响。

（二）盛唐时期

1. 吴道子

人物概述：吴道子，唐朝画家，是古代最负盛名的画家之一。他擅画道释人物，亦擅画鸟兽、草木、台阁，笔迹落落，气势雄峻，他的画风在宋朝仍为很多画家所追逐向往。他少年时孤苦穷困，随书法大家张旭、贺知章学习书法，后发奋改攻绘画，渐渐掌握了绘画的妙法。由于他的刻苦好学，年未弱冠之时，已“穷丹青之妙”。

艺术成就：（1）吴道子以书法用笔入画，创作出有顿挫起伏、变化丰富、错落有致的“兰叶描”，状若“莼菜条”（线条富有运动感，粗细互变，线型圆润）。所写衣褶，有飘举之势，与曹仲达合称“曹衣出水，吴带当风”。他的佛教绘画样式被称为“吴家样”。吴道子的风格也被称为“吴装”。

（2）吴道子为强调其线条的表现力和独立功能，有意识地在画中将色彩弱化，用焦墨勾线，略敷淡彩于墨痕中，从而突破了南北朝以来的重彩风格，当时称为“吴装”。此外，他还创作有“只以墨踪为之”的“白画”，为后世白描之先声。

（3）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“吴带当风”称为后世典范，“画塑兼工”，善于掌握“守其神，专其一”的艺术法则，千余年来被奉为“画圣”；民间画工尊之为“祖师”（张彦远认为“山水之变，始于吴，成于二李”。苏轼认为“画至吴道子，古今之变，天下之能事毕矣”）。

代表作品：白画作品《天王送子图》《八十七神仙卷》，壁画《地狱变相图》等。

曹衣出水、吴带当风：

这是古代人物画中衣服褶纹的两种不同表现方式。

“曹衣出水”是中国南北朝北齐画家曹仲达的画风。曹仲达所画人物以稠密的细线表现衣服褶纹贴身，“其体稠叠，而衣服紧窄”，似刚从水中出来，人称曹衣出水。“曹衣出水”的风格在当时受印度犍陀罗艺术和笈多艺术的影响而又融入中原画风而形成的，使得中国人耳目一新，为佛造像风格带来了新鲜的空气。“吴带当风”是吴道子的绘画风格。吴道子所画的人物颇有特色，他还一变东晋顾恺之以来那种粗细一律的“铁线描”，善于轻重顿挫似有节奏的“兰叶描”；突破南北朝“曹衣出水”的艺术形式，他以独创的佛教美术样式“吴家样”盛名传世，至今让“天衣飞扬、满壁风动”的“吴带当风”独步画坛。“吴带当风”的风格更是在之前佛画风格的基础上加以改良，形成的极具中国特色的艺术样式，并对后来的“周家样”的形成起到了推动作用。

《八十七神仙卷》

时代背景：《八十七神仙卷》据传是唐朝画家吴道子的绢本水墨作品，这是一幅白画人物手卷，也是历代字画中最为经典的道教画，绢本水墨。

主要内容：图中描绘的是道教传说中的东华天帝群和南极天帝群与众仙官、侍从、仪仗、乐队等 87 个神仙从天而降，同去朝谒元始天尊的情形。在人物塑造上，帝君庄严、神将威武、而金童玉女的脸庞则天真无邪。有的慈祥娇丽，有的恬淡自然，各极其态，富有神韵。神仙们列队行进，姿态丰盈而优美。

艺术特点：作品场面宏大，人物比例结构精确，神情华妙，线条圆润劲健，构图宏伟壮丽。作者用生动的体态，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、使整幅作故具有“天衣飞扬，满壁风动”的艺术感染力。

意义影响：《八十七神仙卷》是吴道子的冠世巨制，是中国白画手卷的经典之作，被历代艺术家奉为圭臬。此画现存于徐悲鸿艺术馆，为镇馆之宝。

2. 张萱

张萱，京兆（今陕西西安）人，开元年间（713-741 年），宫廷画家，擅长人物画，以宫苑仕女名冠于时，常以宫廷游宴为题作画。

代表作品：《虢国夫人游春图》《捣练图》《唐后行从图》等。

（1）《捣练图》

时代背景：此作品是盛唐时期著名仕女画家张萱的经典代表作品之一。

主要内容：画中表现宫中妇女加工绢丝的生活场面。长卷式的画面上分为 3 组，一组是用木杵捣练的场面；一组是理线和缝纫的活动；一组是用熨斗熨平的活动。

艺术特点：画中人物有坐有站、有高有低，动作联系自然合理，构图有序，疏密有致，富有节奏感。其线条工细遒劲，设色富丽，以重彩渲染，给人以活泼明快的感觉。人物形象均为丰颊硕体，服饰艳丽，表现出唐朝仕女画的典型风格。画家注重人物细节的描绘，将画中人物动作凝神自然、细节刻画生动，使人看出扯绢时用力的微微后退后仰，表现出作者的观察入微，仿佛惟有捣丝之声可闻，生活气息甚浓。

意义影响：《捣练图》不仅展示了盛唐时期宫廷贵妇劳动的场景，而且为我们了解唐朝服饰的华美及特色，发髻、头饰、妆容等信息，及生活用具提供了形象资料。

（2）《虢国夫人游春图》

时代背景：此作品是盛唐时期著名仕女画家张萱的经典代表作品之一。

主要内容：画面描绘的是杨贵妃的姐妹虢国夫人率秦国夫人、韩国夫人等一行 9 人游春的场景。

艺术特点：此图采用横卷式构图，虽无背景但却疏密有致，错落自然，富有节奏感。图中人物形象刻画细腻，身着轻薄鲜丽的春衫，作者尤其注重人物内心情感的刻画，流露着艳媚丰满的风格，线条勾勒圆润秀劲。设色典雅富丽，具装饰意味，格调活泼明快；浓艳而不失其秀雅，精工而不板滞。人与马的动势舒缓从容，正应游春主题，这种表现手法具有耐人寻味的艺术效果。画面既充分展现了当时贵族妇女的悠然自得的游春场面，反映了当时豪贵生活的骄纵富有，又洋溢着雍容、自信、乐观的盛唐风貌。《虢国夫人游春图》题为“游春”而不画春的环境，这是作者在艺术处理上的高明之处。张萱是用“绣罗衣裳照暮春”的手法表现画的主题的。画家不着背景，只以湿笔点出斑斑草色，使人自然地感受到春光明媚、鸟语花香的春天气息。这种表现手法，具有耐人寻味的艺术效果。

意义影响：此幅作品是对盛唐文化的一个总结，在张萱之前，专画妇女的人物画很少见，而像顾恺之一类的画，大都是宣扬传统优秀女性道德的，从这一角度讲，张萱画现实生活中妇女题材，有一定的进步意义，对后世具有深远的影响。

（三）五代时期

1. 顾闳中《韩熙载夜宴图》（传宋摹本）

时代背景：五代南唐政权的摇摇欲坠造成许多人对前途悲观失望，故而疏狂自放以蒙蔽朝廷。李煜当政时，因中书舍人韩熙载好蓄声伎，常在家中举办夜宴，与宾客们在觥筹交错、酒酣耳热中行为放纵。李煜想了解其家宴活动的具体情状，因命顾闳中夜至其宅，暗中观察，目识心记，完成了这件作品。由此可知它是一幅以默画为基础进行创作的现实主义人物画作品。

主要内容：画面描绘的是南唐大臣韩熙载放纵不羁的夜生活（是一幅描绘韩熙载在家夜宴的场景画）。随着情节的进展而分段，以屏风为间隔，主要人物韩熙载在每段中都出现。它以连环图画形式表现了 5 个互相联系而又相对独立的情节，以展现夜宴活动的丰富内容，即听乐、观舞、休闲、赏乐、送别。图中成功地表现了韩熙载及其宾客（太常博士陈雍、门生舒雅、紫薇朱铎、状元朗粲、和尚德明、教坊副使李家明及其妹、女伎王屋山等人）的形象，不但画出了人们的外形特征，而且比较深入地表现了韩熙载这一人物的特

殊心理状态。韩熙载是南唐政权中比较有政治见识的，但由于他来自北方，言行又不合规矩，受到朝廷的猜忌和权臣的排挤，不得不借放纵行径以示消沉，以图自保。画中韩熙载有志不得伸，抑郁苦闷的情绪由于夜宴欢乐气氛的反衬而得到深化与加强。画中的其余人物则主要是围绕 5 个不同的情节，通过人物的表情、动作和人物之间的呼应、联系，表达其精神状态和统一的环境气氛。

艺术特点：《韩熙载夜宴图》在用笔赋色方面都达到很高的水平。人物衣纹简练洒脱，勾勒的线条劲健优美、设色以浓重色调为主，设色艳丽。构图上采用我国传统表现连续故事的手法，采取了传统的散点构图方式，打破时间概念，巧妙地用屏风把不同时间中的人物进行的活动组织在同一画面上。全画组织连贯流畅，画幅情节复杂，人物众多，却安排得宾主有序，繁简得度。

意义影响：此画较之其他表现贵族生活的画卷另有深刻的意义。同时此画具有史料价值，画中涵盖家具、乐舞、服饰衣冠、礼仪等方面的内容对后人研究了当时人的生活方式具有一定的参考意义。

2. 周文矩

周文矩，五代南唐画家，也是出色的肖像画家，仕女画“大约体近周昉，而更增纤丽。”他善于深入观察和体会现实生活中的各种人物，把握他们的思想感情和性格特征，因此，塑造出来的人物各不相同，达到形神兼备的艺术境界。存世作品多为摹本，代表作品：《重屏会棋图》《宫中图》《苏武李陵逢聚图》《琉璃堂人物图》《太真上马图》等。

(1) 《重屏会棋图》（宋摹本）

此图描绘了五代南唐中主李璟与诸弟下棋的情景，在这里图画充分发挥其纪实、存真的独特功能。

画中一丝不苟地表现了人物的活动和人物之间的呼应关系。环境中的陈设与人物的衣纹都得到细致入微的刻画。中主端坐正中观棋，面庞丰满，细目微须，仪态气度出类拔萃，与《南唐书》说的“美容止，器宇高迈，性宽仁，有文学。”颇为吻合。

(2) 《文苑图》

所谓“文苑”，即是文人雅客荟萃的地方。此卷原是一幅手卷，清乾隆时改装为册，绢本设色，纵 37 厘米，横 58.5 厘米。现藏于北京故宫博物院。画面右上方有宋徽宗赵佶题“韩滉文苑图”，以往据此一直看作是唐代画家韩滉的作品。但据今考察，此图在笔墨

风格上不同于唐画，构图及人物与现藏美国大都会博物馆的五代周文矩的《琉璃堂人物图》，之后半段毫无二致。只是后者为摹本，艺术上逊于《文苑图》。画史也记载周文矩有《琉璃堂人物图》，其笔法也与史载所谓“战笔”及他的其他作品（《重屏会棋图》）相一致。因此，确切地说此图是周文矩《琉璃堂人物图》的后半段。

画中描绘了文人雅集的场景，一童子俯身在石上磨墨；左方二人，一人持词章回首和另一文人作研究状态；右边一人抚孤松沉思，一人俯身石上一手托颌，一手抚卷，作凝神静思琢磨词义的神态，异常入神。

中间精心描绘一株古松，松树以几乎两个 90 度的直角曲盘向上而生，不见其顶端，一些枝桠旁逸斜出，分向两边，松针劲秀如发。构图疏密得当，设色淡雅，笔法细劲流利，衣纹略作“战笔”，人物刻画细致入微，动态各异，形神兼备，生动地表现了古代文人吟诵时的专注神态。

（3）《宫中图》（又名《唐宫春晓图》）

全图分 12 段，画宫廷妇女安乐、戏婴、出浴、簪花、弄鸟、观画等种种生活，较细致地表现了人物精神情态，写实技巧超出了唐人的水平。

二、隋唐建筑

（一）隋朝

赵州桥

赵州桥（又名安济桥）坐落在河北省赵县的洨河上。此桥建于隋朝大业年间，由著名匠师李春设计建造，距今已有 1400 多年的历史，是当今世界上现存最早、保存最完整的古代单孔敞肩石拱桥。李春和工匠们一起创造性地采用了圆弧拱形式，使石拱高度大大降低。与此同时实现了低桥面和大跨度的双重目的，桥面过渡平稳，车辆行人非常方便，而且还具有用料省、施工方便等优点。栏板和望柱的石刻以飞龙、蛟龙为主，造型苍劲，动态生动，设思奇巧。这不仅表明了工程技术上的成就，并且也展出了杰出的建筑艺术形象，是隋朝石刻艺术的珍品。

（二）唐朝

（1）小雁塔

小雁塔又称“荐福寺塔”，位于陕西省西安市南郊，唐景龙年间建于唐长安城安仁坊荐福寺内。它塔形秀丽，既是唐朝佛教建筑艺术遗产，与大雁塔同为唐长安城保留至今的

重要标志，同时也是佛教传入中原地区并融入汉族文化的标志性建筑。

（2）大雁塔

大雁塔又名“慈恩寺塔”，位于陕西省西安市南郊，唐长安城晋昌坊的大慈恩寺内。唐朝永徽三年为藏经而修建，塔身 7 层。大雁塔是 8 世纪为保存玄奘法师由天竺经丝绸之路带回长安的经卷佛像而建。大雁塔是现存最早、规模最大的唐朝四方楼阁式砖塔，是佛塔这一印度佛寺的建筑形式随着佛教传播而东传入中原地区并入中国文化的典型物证。

（3）山西五台山佛光寺

佛光寺位于山西省五台县县城东北的佛光山。据史料记载，佛光寺最早建于北魏孝文帝太和年间，经历北魏后期、北齐、周隋、初唐、盛唐，于唐武宗灭佛运动时被毁，现存大殿为唐宣宗大中年间所建晚唐建筑。佛光寺内存有大量唐朝木构、唐朝雕塑、唐朝壁画和唐朝题记。尤其从塔的演变来看，唐塔中方塔居多，六角塔、八角塔甚少，佛光寺正好弥补了这一空白，历史价值和艺术价值都很高。

佛光寺正殿

五台山佛光寺正殿因势建造，坐东向西，三面环山，唯西向低下而疏豁开朗。寺区松柏苍翠，殿阁巍峨，环境清幽。寺内建筑高低错落，主从有致。其余山门（即天王殿、伽蓝殿、万善堂、香风花雨楼及厢房，窑洞等建筑，皆明清重建，是我国古建筑中的杰作，在中国乃至世界建筑史上都有重要地位。

第 27 晚 中国美术史

一、五代宋元

1. 黄家富贵 徐熙野逸

(1) 黄筌

黄筌，字要叔，成都人，历仕前蜀、后蜀和宋朝。17 岁即为西蜀宫廷画家，花鸟画多取材于宫廷苑囿中的珍禽异卉，风格富丽，与同时代的南唐画家徐熙清秀的画风形成花鸟画的两大流派，被称为“黄家富贵，徐熙野逸”。相传他在孟蜀宫殿壁上画兔雉鸟雀等，竟被白鹰当作真的，扑上去攫捉，连连掣臂。黄筌子居安、居宝亦擅画。西蜀宫殿壁屏风大都出于黄筌父子之手。黄筌继承唐朝花鸟画传统，所画多为宫廷中的奇禽名花。以极细的线条勾勒配以柔丽的赋色，线条相溶，几乎看不到勾勒的墨迹，情态生动逼真。他所画的题材和用于装饰宫廷的特点，使他的画具有精谨艳丽的富贵气象。

从现存黄筌所作《写生珍禽图》，可见他精湛的写实技巧和细腻明丽的风格。

《写生珍禽图》

时代背景：《写生珍禽图》是五代画家黄筌传世的重要作品，是交给其子黄居宝临摹练习用的一幅稿本。

主要内容：画家用细密的线条和浓丽的色彩描绘了大自然中的众多生灵。在尺幅不大的绢素上画了昆虫、鸟雀及龟类共

24 只，鸟雀或静立、或展翅、或滑翔，动作各异，生动活泼；昆虫有大有小，小的虽仅似豆粒，却刻画得十分精细，须爪毕现，双翅呈透明状，鲜活如生。

艺术特点：这些动物造型准确、严谨，特征鲜明，均以细劲的线条画出轮廓，然后赋以色彩。勾轮廓的墨线大都非常轻细，似无痕迹，所赋色彩，也明显区别于唐画的浓烈艳丽，而是以淡墨轻色，层层敷染，更重质感。两只乌龟是以侧上方俯视的角度进行描绘，前后的透视关系准确精到，显示了作者娴熟的造型能力和精湛的笔墨技巧，令人赞叹不已。

意义影响：这种绘画风格，注重表达物象的精微、逼真，标志着中国画中的花鸟画从早期的粗拙至此已经臻于精美，中国的花鸟画家已经具备完善的写实能力。

(2) 徐熙

徐熙出身名族，为南唐士大夫，终身不仕，自命高雅。他经常漫步游览于田野园圃，所见景物多为汀花野竹、水鸟渊鱼、园蔬药苗。每遇景物，必细心观察，故传写物态，皆富有生动的意趣。其在画法上另创一种落墨的表现方法，即先以墨写花卉的枝叶蕊萼，然后赋色。用笔不拘泥于精勾填描，而是信笔书写，略加色彩，突破了唐以来细笔填色表现花鸟的格式，有所创造；时称“江南花鸟，始于徐家”。

代表作品：《雪竹图》《石榴图》《春燕戏花图》等。

2. 李成山水画

(1) 李成

人物简介：李成祖父于五代时避乱迁家营丘，故李成又称李营丘。北宋时期其作品被誉为“古今第一”。李成的山水画是纯出于写实，多画郊野平远旷阔之景，对于用笔、用墨和画面结构也都特别用心。画面以平视为基础，从地平线上来看屋宇，画山上亭馆自然也是从下望上，以描写平远寒林景色见胜。

艺术特点：

(1) 画山石如卷动的云，后人称为“卷云皴”，圆浑秀润；画寒林创“蟹爪枝”法，用笔坚锐、雄强遒劲、弧曲而极富折转韵律的美感。墨法变化微妙，好用淡墨，有“惜墨如金”之称，高妙入神。画法简练、气韵潇洒、烟林清旷，表现意境冲淡、平和、萧疏与无奈。

(2) 《宣和画谱》说他擅长描写“山林藪泽，平远险易，萦带曲折，飞流危栈。断桥绝涧，水石、风雨、晦明、烟云、云雾之状”。民载中说他的画：“扫千里于咫尺，写万趣于指下”。米芾《画史》中论：“李成淡墨如梦雾中，石如云动。”北宋刘道醇《圣朝名画评》中，也认为“李成之笔，近视如千里之远；范宽之笔，远望不离座外”。

代表作品：《读碑窠石图》（与王晓合作）、《盘车图》《渔乐图》《寒鸦图》《山水图》《茂林远岫图》《晴峦萧寺图》等。

《读碑窠石图》

时代背景：《读碑窠石图》残碑上有小字二行，一书“李成画树石”，一书“王晓补人物”。可见此作是李成与王晓合作的双拼绢绘制的大幅山水画的作品。

主要内容：画面的近景为显露出一角的坡石（“窠石”意为有许多涧孔，凹凸不平的石头），山脚地面浑厚阔达。中景为一乱石丛生的小土坡上生长着几株苍劲的古树。在树的右后方屹立着一块巨大的石碑，碑前有一老一小两个行人，一骑在驴背上的旅行者正停于一座前代的高大石碑前，仰头看碑，研读上面的文字。他头戴斗笠，仰首而视，神情专注，身旁站有一个童子。李成着力刻画了古树的形象，这几株落尽了叶子的古树，弯曲盘旋，但依然顽强地挺立。远景为起伏迷蒙的小山丘笼罩在一片雾气之中，小山丘后面似乎还有空旷绵延无际的原野。画面也隐约透露出了荒寂清旷、寥落凝重的精神氛围，有着画家内心沉郁情怀的表现。

艺术特点：作者用“卷云皴”画山石如卷动的云；用“蟹爪”法画寒林，用笔坚锐、雄强遒劲、极富美感。墨法变化微妙，“惜墨如金”高妙入神。画法简练，气韵潇洒，烟林清旷，表现意境冲淡、平和、萧疏与无奈。构图以寒林平远为特色，引人深思。

意义影响：在李成的笔下，几株古树、一人一骑、一块古碑，意境是如此深邃，显示了他深厚旷远的艺术境界。

3. 宋元雕塑

一、灵岩寺彩塑

灵岩寺彩塑罗汉像位于山东长清县万德镇灵岩寺主体建筑千佛殿内。40 尊彩塑罗汉分布在四周的台座上，均为坐姿，高约 1.50 米。其中 27 尊为宋塑，13 尊为明塑；品相保存完好，为我国古代泥塑罗汉中的最佳作品。

彩塑以现实人物为基础，摆脱了一般佛教造像的固定程式，细致刻画了这些高僧不同形象和性格，口目传神，反映了各自不同的内心世界，给人以“活”的感觉，谓之形神俱佳。这些彩塑，对手、颈部都做了细致的处理，连人的血管、脉络都分明可见。体现了宋塑高度的写生水平，塑像完全是现实生活中的僧人形象而较少“佛性”，体现宗教雕塑的世俗化倾向。其形体比例、相貌不但符合一般人体生态并具有山东人强壮魁梧的特征。衣着表现手法简洁疏朗，衣饰卷褶自然。这批塑像塑造精湛，神态生动，栩栩如生，是研究

我国佛教史、雕塑史和美术史的珍贵材料，梁启超誉之为“海内第一名塑”。灵岩寺彩塑于 1982 年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

二、苏州保圣寺造像

保圣寺在苏州甬（lù）直镇。现存宋塑罗汉 9 尊，分置山水塑壁中，形貌各异，有的胡貌梵相，写实中带有适当夸张，衣纹如行云流水，与山水泉石浮塑和谐统一，并具有一定装饰性，犹承唐代雕塑之遗绪。灵岩寺在长清县泰山西北麓方山之阳，为国内著名古刹。千佛殿内有彩塑罗汉 40 躯，高与真人等，形貌上可看出不同年龄、阅历及性格特征，眉目神情，动态生动入微，呼之欲活，体现了宋塑高度的写实水平，塑像完全是现实生活中的僧人形象而较少“佛性”，体现了宗教雕塑的世俗化倾向。

三、晋祠圣母殿彩塑

圣母殿彩塑作于北宋元祐年间，位于山西省太原市西南 25 千米处的晋祠圣母殿，是为纪念周武王王后、唐叔虞之母邑姜所建。在圣母殿中塑圣母及 42 个侍从像，手持日常用品，各守职事。她们面庞丰满，眉宇间细微的起伏都显露出少女的妩媚，且随年龄的长幼，各有不同的性格气质和风度。各尽其美，燕瘦环肥，浅笑轻嗔，各得其神，富有浓厚的生活气息。雕塑者很深刻地刻画出侍女不同的内心思想活动，人物形态和服饰各不相同，栩栩如生。她们有的持巾俯首，有的持物而立，细致的身姿处理，使人富有生气，体现了宋朝雕塑高超的写实技巧和塑造生活形象写实技巧与生活形象的高度水平，是我国古代雕塑遗产中富于现实主义精神的优秀作品。

4. 五大名窑

(1) 汝窑

汝窑在今河南临汝，位居五大名窑之首，在中国陶瓷史上素有“汝窑为魁”之称。汝窑烧造发展于北宋初期，但烧造时间不长，因此传世极少，是北宋时期主要代表瓷器。汝窑造型古朴大方，多仿造古代青铜器的样式，以洗、炉、尊、盘为主。汝窑最大特点是以釉色作为美化器物的主要手段，胎质细腻，釉料绸润清莹，而不以装饰手段为重；其以名贵玛瑙为釉，色泽独特，有“玛瑙为釉古相传”的赞誉。对釉、胎中含铁量的掌握，对还原焰的控制能达到“炉火纯青”的地步；随光变幻，观其釉色，犹如“雨过天晴云破处”“千峰碧波翠色来”之美妙，主要颜色有天青色、灰青、葱绿及豆青、虾青等。其土质细润，坯体较薄而釉厚，声如磬，明亮而不刺目。器表呈蝉翼纹细小开片，有“梨皮、蟹爪、

芝麻花”之特点，被世人称为“似玉、非玉、而胜玉”。烧造采用支钉烧法，俗称“芝麻支钉”，瓷器底部会留下支钉痕迹。后人评价“其色卵白，汁水莹厚如堆脂，然汁中棕眼若现蟹爪，底有芝麻细小支钉”。

(2) 官窑

宋徽宗政和年间设“修内司窑”及“郊坛下窑”，相传北宋大观、政和年间，在汴京附近设立窑场，专烧宫廷用瓷器，即北宋官窑。专为宫廷烧制的瓷器，在当时俗称“官窑”。南宋官窑瓷器沿袭北宋风格，器型有洗、瓶、尊、碗，也有模仿周、汉时期青铜器如鼎、炉、觚、彝等样式，往往带有宫廷高雅雍容的气势，一丝不苟。官窑所烧青瓷釉色以粉青、月色、大绿三种颜色最为流行。粉青为上，色调淡雅，釉面沉重幽亮，釉厚如堆脂，温润如玉。因为胎土含铁量极高，手感沉重，胎土呈深黑褐色，后称“紫口铁足”；釉面多层反复细刮，釉光下沉而不刺眼，纹理布局规则有致，常有如蟹爪纹的自然开片，造型庄重大方。

(3) 哥窑

哥窑位于浙江龙泉。相传南宋时有章家二兄弟，均以陶为业，各主一窑，兄所主之窑名哥窑，弟窑亦称龙泉窑。哥窑最大的特点就是釉面大小纹片结合，釉面有大小不规则的开裂纹片，俗称“开片”。经染色后大纹片呈深褐色，小纹片为黄褐色，俗称“金丝铁线”“文武片”“墨纹梅花片”“叶脉纹”等。细小如鱼子的叫“鱼子纹”，开片如弧形的叫“蟹爪纹”，开片大小相同的叫“百圾碎”。哥窑胎多紫黑色、铁黑色、也有黄褐色。釉为失透的乳浊釉，釉面泛一层酥光，釉色以炒米黄、灰青多见。里外披釉，均匀光洁，晶莹滋润，扣之瓷音清亮，造型挺拔大方，轮廓亦柔和流畅。器形有各式瓶、炉、尊、洗、碗、盆、碟等。多见仿古造型，底足制作不十分规整，釉面常见缩釉和棕眼。

(4) 钧窑

钧窑位于河南禹县，金代称为钧州，故名钧窑。以绚丽釉色的变化著称。钧窑瓷器历来被人们称之为“国之瑰宝”，在宋朝五大名窑中以“釉具五色，艳丽绝伦”而独树一帜。古人曾用“夕阳紫翠忽成岚”等诗句来形容钧瓷釉色灵活、变化微妙之美。钧窑属于青瓷系统，二次烧成；第一次素烧，出窑后施釉彩，二次再烧。金代钧窑在青釉上显现出红斑，开创了彩瓷之先声。后釉色除了天蓝釉和月白釉外，还有一种因加入氧化铁或微量氧化铜为着色剂后而形成海棠红、玫瑰紫等彩色釉，鲜艳绚烂，灿若烟霞，这种釉色的变化叫作

“窑变”。钧瓷的成功打破了单色釉的局面。釉质乳光晶莹，肥厚玉润，类翠似玉赛玛瑙，有巧夺天工之美。

(5) 定窑

定窑在今天河北曲阳，以白瓷著称。定窑的特点是胎质坚细，釉呈乳白色、胎体、釉色很薄，为防止烧制变形，多采用覆烧的方法，所以器口无釉为涩边，然后用金银或铜镶口，称为金银铜扣。装饰特点早为素地，后刻花；采用划花或印花的手法，采用莲花，牡丹等花纹。“孩儿枕”样式是其典型代表。

二. 明清美术

1. 青藤白阳

(1) 陈淳

陈淳，字道复，号白阳山人，苏州人。出于文征明门下，是吴派著名画家。他擅长没骨画法，属于小写意花鸟画。画面剪裁选取巧妙有生气，常常有一花半叶，疏斜历乱之致。题材多为士大夫园林中的景色，意境安适宁静，笔墨自由如意，画法放逸灵动。他的画法已呈放逸，但尚不恣纵，灵动但尚不淋漓酣畅，逸宕但不激越昂扬。

代表作品：《秋葵图》《山茶水仙图》《溽暑花卉图》等。

(2) 徐渭

徐渭，字文长，号天地，又号青藤，浙江山阴人。他出身于低级官吏家庭，自幼聪颖，多才艺，但屡遭不幸：庶出、幼孤、入赘、科举多次落榜，怀绝世之资而不遇，有济世之才而无以施展。他对封建社会的种种不平怀有切肤之痛，加以修养广博，精通民间戏曲，尤擅狂草，复受以个性解放为实质的新思潮的影响。徐渭以狂草般的笔法纵情挥洒，泼墨淋漓，在“似与不似之间”的花木形象中，着眼于生韵的体现，同时抒发“英雄失路，托足无门”的悲愤与历劫不磨的旺盛生命力。把中国写意花鸟画推向了能够强烈抒写内心情感的高境界，把在生宣纸上充分发挥并随意控制笔墨的表现力提高到前所未有的水平，成为中国花鸟画发展中的里程碑。

主要作品：《墨葡萄图》《杂花图卷》《山水花卉人物图册》《牡丹蕉石图》《竹石图》等。

2. 清初四王

(1) 王时敏

王时敏少时深受董其昌及陈继如的赏识。他对宋元名迹无不精研，对黄公望的山水尤其追慕。笔笔讲究古人法度。他的画用笔含蓄，格调苍润。王时敏是形成清六家画风的关键人物，王鉴、王原祁、吴历等都不同程度地受其影响。

代表作品：《云壑烟滩图》等。

(2) 王鉴

王鉴，字圆明，号湘碧，自称染香庵主，太仓人。他临古功夫到家，上追董源、巨然，并专心于元朝四家，借鉴王蒙较多。运笔中锋，用墨浓润，树木丛郁而不繁，丘壑深邃而不碎，气韵得烘染之法，皴擦无自撰之笔。

代表作品：《辋川图》《仿黄子久山水图》等。

(3) 王翬

王翬，号耕烟散人，又号乌木山人，又称清晖老人，常熟人。他承认自己“以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽唐人气韵。”对古人笔墨认真研究，下笔可与古人齐驱。在其集古人之大成中也有发挥之处。

代表作品：《溪山红树图》《仿董源夏景山口待渡图》等。

(4) 王原祁

王原祁作画常晕染多遍，由淡而浓，层次丰富，并常以关键处焦墨破之，显得浑然一体，厚重精美。峰峦布局，山石树木用笔，无不出于黄公望，内容空泛，缺少生意，但笔墨纯熟，有一种潇洒之美。自称笔端“金刚杵”。他擅长枯笔焦墨，层层皴擦，韵味厚重，誉为“熟而不甜、生而不涩、淡而厚、实而清”。

代表作品：《山中早春图》等。

第 28 晚 中国美术史

一、近现代美术

1. 海上画派

“海派”分为前后两个时期，前期有张熊、朱熊和“海上三任”，即任熊、任薰、任颐，任颐为高峰，晚期以吴昌硕为巨擘。被视为“海派”但未定居上海的画家有赵之谦和虚谷。

(一) 海上三任

1. 任颐

任颐，即任伯年，“海派”代表画家，“海上三任”之一。

他的绘画非常全面，是清末人物画的佼佼者。同时也画花鸟画，也有历史故事、民间传说，内容通俗易懂，思想倾向明确。

他的人物画往往寥寥数笔便能把人物整个神态表现出来，着墨不多而意境深远。其线条简练沉着，有力潇洒，往往形象夸张，富于装饰效果。任颐的花鸟画富有创造和巧趣，早年以工笔见长，后吸取恽寿平的没骨法，陈淳、徐渭、朱耷的写意法，笔墨趋于简逸放纵，设色明净淡雅，形成兼工带写，明快温馨的格调。善于将处于运动中的花鸟，以瞬间的姿态描写于画面，而总是充满生机。其作品最大特点在于：结合文人画与民间绘画的审美特征，雅俗共赏。

代表作品：《雪中送炭》《钟馗》《苏武牧羊》《酸寒尉像》《五瑞图》《金章紫绶图》《春江水暖图》等。

2. 任熊

任熊长于画人物，兼工花鸟和山水，主要师法陈洪绶，并形成个人风格，作品高古谨严，笔力刚健，勾勒方硬，作品有《自画像》等。

3. 任薰

任薰受任熊影响，基本倾向一致。

(二) 吴昌硕

1. 《菊石图》

此图为吴昌硕晚年的大写意精品之作，该图绘篱栅后耸立着一方巨石，巨石旁挺立着

数枝坚瘦的菊花，顶部为一丛深色的红菊，中部为粉菊，整个画面节奏控制张弛有度，显得极有气势。画面左下方为一丛横卧着的黄白相等各色菊花，与右上角的直立的红菊相互呼应。整个画面施墨浑厚沉稳而酣畅又淋漓，构图不拘陈法，巧于设陈布势。画中秋菊自上而下，风姿绰约，挥洒之中妙趣横生。菊花是吴昌硕喜欢的题材，因为菊花具有风霜傲骨，能于众芳谢后迎风盛开，五色缤纷。菊花枝干用笔融草篆于一炉，浑劲老辣，杂而不乱，线条“篆籀之气”最能体现其书画相通之长。老干挺拔，新枝矫健，花团锦簇，芬芳之气扑人眉宇。

2. 《梅石图》

《梅石图》是吴昌硕赠予精研六朝书法的杉谷六桥的一幅作品，构图疏朗淡宕之至，仅以老梅两枝搭配奇石一方，而浓墨淡墨的对比、勾染也十分鲜明，上部款书以浓墨、中部老梅浓墨淡墨兼取、下部奇石则完全出乎淡墨，尤其两枝老梅，竟全成俯仰之势，与其所精擅的石鼓文笔画间的呼应和掩映正同一趣味，令人过目难忘。这种几乎完全以书风成画的处理使得整卷洋溢着浓厚的金石书味。

2. 美术出版物

(1) 石印画报

石印画报中最有名的《点石斋画报》创刊于光绪十年（1884年），主要执笔人是吴友如。画报每月出版3期，随《申报》附送，每期8页，12期为一辑。封面用彩色本纸，图画则用连史纸石印。画报印行前后十余年，至甲午战争（1894年）后停刊。画报最多的篇幅是政治事件和社会新闻的报道。在图画中记述了中法战争、中日之战事态的发展，也很有倾向性地嘲笑了敌人，夸耀了自己，起到了鼓舞人心的作用。另外也从多方面暴露出黑暗腐朽的封建王朝和社会上的一些畸形怪相。吴友如等人也反映过人民群众的反抗斗争。但是，全面地看，他们的思想是模糊的，甚至是混乱的，有些画甚至宣传封建意识或色情、迷信的市井琐闻，有些明显地反映出半殖民地的情调。

(2) 月份牌年画

月份牌是指19世纪末到20世纪初在上海发源的一种商品广告画，用擦笔画和水彩画两种技法结合而成。这种月份牌画的形成是和商业经济发展有关的，也与印刷术有关。正是这种新技术印制的画片冲击和取代了木版年画的市场，所以称之为“月份牌年画”。最早被聘请绘制月份牌的作者是周暮桥，苏州人，他也是《点石斋画报》和《飞影阁画报》

的主要撰稿人。他画的月份牌年画在技法上还不是擦笔画，而是单线平涂的故事画，像《潇湘馆悲题五美吟》就是现在可以看到的作品。奠定擦笔水彩画法，并用时装美女做月份牌主要描绘对象的是郑曼陀。他的画细腻，眼神处理得好，“眼睛会跟人跑”。再加上他与水彩画家徐咏青合作，将徐咏青画的水彩风景画作衬景，使画面效果更加有生气。跟他学习的人很多。周柏生、谢之光、丁云先和倪耕野等人都在郑曼陀之后采用了擦笔画法，形成了为通俗美术复制品作画的基本格局。

（3）讽刺漫画

清末以石印方式印在有光纸上的讽刺画并没有一个统一的称呼，1925年，《文学周报》刊登丰子恺作品时采用了“漫画”这个名称，于是在我国凡是具有讽刺幽默意味的画习惯上统称漫画。漫画的早期代表有张聿光、何剑士、钱病鹤、马星驰等人，用笔勾勒，用单线塑造形象，以便当时制版印刷，从西方漫画借鉴表现技法，用钢笔黑白画方法塑造漫画形象的漫画家有：沈泊尘、黄文农等。

1. 丰子恺

丰子恺原名丰润，以中西融合画法创作漫画以及散文而著名，是一位多方面卓有成就的文艺大师。中国新文化运动的启蒙者之一，是蔡元培美育提倡的积极响应者。

丰子恺的漫画在形式上，以一种随笔速写的形式塑造形象。他取材于现实生活，却不是简单的生活速写，而是在速写基础上加工。他在观察生活的过程中敏锐地抓住足以说明问题的形象，给人以想象的余地。他很善于利用作品中的矛盾现象来感染人，而不是简单地解释生活。他的每一幅漫画都注有明确的题目，这些题目不是画面单纯的解释，而是起到了点题的作用。其代表作品有《邻人》等。许多漫画，都是以儿童作为题材的，例如《阿宝赤膊》《你给我削瓜，我给你打扇》《会议》《我的儿子》等，被国际友人誉为“现代中国最像艺术家的艺术家”。

2. 张乐平

张乐平，浙江海盐人，毕生从事漫画创作，画笔生涯达 60 个春秋，是中国当代最杰出的漫画家之一。他所创作的三毛形象，妇孺皆知，名播海外，影响了一个时代。作品揭示了旧中国流浪儿童的苦难生活和不合理的社会制度，在广大读者中产生强烈反响，并由此而推动了社会上各种救济贫苦儿童的福利活动。作者以三毛为主人公，相继创作了《三毛从军记》《三毛翻身记》《三毛爱科学》等十余部连环漫画作品，被誉为“三毛之父”。

3. 华君武

华君武 1915 年生于浙江杭州，祖籍江苏无锡。1933 年开始在上海报刊发表漫画作品。1938 年赴延安，后在鲁艺任研究员、教员。1945 年随鲁艺文工团到东北，在《东北日报》工作，以漫画创作反对美帝国主义援助蒋介石打内战，后来破获哈尔滨地下特务组织暗杀黑名单中除党的领导人外，也有华君武，罪名是“污蔑领袖”。1949 年后在《人民日报》工作。曾担任中国美术家协会秘书长、副主席、顾问。2001 年获中国美协终身成就奖。自 1948 年以来，出版漫画集、文集 18 种，2003 年汇编为《华君武集》10 卷。

3. 国画家

（一）蒋兆和《流民图》

时代背景：蒋兆和作于民族灾难空前深重的抗日战争时期的敌占区，《流民图》是蒋兆和的个人代表作品，也是一个时代人物画的代表作品。

主要内容：该画记录了日本侵略者给中华民族带来深重灾难。画面众多人物接近真人大小，画家成功地表现了一个

哀鸿遍野、流离失所的流民景象，让人看后深受感染、震动。

艺术特点：这是一幅融合性中国画。在技法上，他吸收了西洋画的一些手法，使人物更逼真、真实，但又毫不勉强、僵硬，而是融和中西，有自己的特色。

意义影响：该作品称得上是 20 世纪上半叶最大的一幅真实反映民族悲剧的人物画卷。

4. 版画家

（一）李桦

李桦，广东番禺人。1930 年曾留学日本，入川端美术学校习画。“九一八”事变后回广州，任教于广州市立美术学校西画系，自学版画并于 1934 年举办个人版画展。抗日战争爆发后投笔从戎，并当选中华全国木刻界抗敌协会理事，积极从事木刻创作和木刻活动的组织工作。在民主革命运动中，创作了大量主题鲜明、富于斗争性的木刻作品。1947 年后，到北平艺专任教，曾任中央美术学院版画系主任、教授。《怒吼吧！中国》是李桦创作于 1935 年的木刻版画，象征中华民族命运的青年壮士被捆绑在木桩上，眼睛也被蒙住的他正在怒吼，一只手伸向触手可及的匕首，寻求解放的姿态呼之欲出。

（二）古元

古元，广东中山市人。1938 年到陕北开始木刻创作，翌年入延安鲁迅艺术学院美术系学习。毕业后留校任教师、创作组长。抗战胜利后，先后任职于华北联大艺术学院美术系、松江文工团、东北画报。古元历年创作的大量木刻作品在国内外有重要影响。他的作品意在以朴实、平和的写实风格呈现和歌颂延安人民的生活景象。也擅长水彩画，作品质朴清新，富于诗意。

代表作品：《离婚诉》《一湾解冻的湖水》等。

1. 《离婚诉》系列

《离婚诉》创作了两幅，第一幅创作于 1940 年，第二幅创作于 1943 年，前后风格变化较大。《离婚诉（一）》中更多采用的是西方木刻版画的技法，强调明暗块面，同时主题不突出，只能通过画面下方的“离婚册”点题。

《离婚诉（二）》中，古元听取了乡亲们的意见，改进了作品。虽然主题不变，融入了中国传统绘画和民间美术特点，通过单线轮廓和简练的刀法，画面明朗了许多，具有了古元自己的艺术语言。主题更加突出，申诉者的态度，文书认真的表情，婆婆和丈夫的不满，门口乡亲们的好奇，都表现得淋漓尽致，富有生活气息。

2. 《一湾解冻的湖水》

《一湾解冻的湖水》是一幅蓝黑两色的水印木刻，是古元晚年的精心之作。画面呈现的是厚厚积雪的原野，前景有一湾解冻的湖水，湖边有一群活跃的野鸭，中景是一排两组疏密有致的树，透过两组树间是远处密密的树林，层次分明。然画家手法非常洗练，仅依靠树的一片密枝的“灰”调子和中景一排齐根的树干，造成白雪皑皑的原野和地面纵深起伏的视觉效果。前景湖面水波倒影，野鸭在湖边或歇息或飞翔或追逐戏耍，使寂静的雪原增添了春之将至的活跃气息。该画体现了画家融合中西版画技巧，注重意境和韵味的营造，是突出东方美学情趣的重要代表作。

（三）李焕民

李焕民，北京人。1951 年毕业于中央美术学院美干班，历任《新华日报》美术编辑，《大众画报》美术组副组长，一级美术师。自 1953 年开始，李焕民以美术工作者身份去西藏地区深入生活。曾去西藏、甘孜、阿坝等地农、牧区多次，与藏族人民建立了深厚的感情。写生以素描、油画、水墨画为主，创作以版画为主，有强烈的个人风格。

1. 《初踏黄金路》

《初踏黄金路》表现的是在西藏民主改革之后，藏族妇女牵着载满青稞的牦牛踏歌而归的场景。因为改革这一历史巨变后，西藏人民不再是农奴，人物脸上挂满幸福感。这幅画生动地记录了新中国藏族人民的生活状况，更从一个侧面深刻地揭示了新社会人民的精神状态。这是一幅套色油印木刻作品。金色调象征丰收，也象征着美好与未来。构图富节奏感，刀法奔放而纵横有致，是一幅情景交融，现实主义与浪漫主义相结合的优秀作品。

2. 《藏族女孩》

作者在《藏族女孩》的构图处理上，将女孩处理成一幅肖像式的近距离特写画面，使得人们一看见这幅作品时，就很容易一下子被吸引住观众的视线。在刀法的处理上，女孩脸部没有一点刀痕，长长的眉毛，深情的眼睛，小巧的鼻翼下方等重要的位置上，也只是恰到好处地留有一丝半点小三角刀与大圆刀刻制时自然留下的刀痕。头发中间轻轻地用三角刀梳理出几丝发辫的走向，精巧处理出女孩稚嫩的刘海。在女孩的衣服和身上带着的长命锁的轮廓线上，舒展干脆地刻制出遒劲有力的粗犷木刻刀味，与女孩头部精致的刀法处理形成鲜明的对比，充分地展示木刻作品中的独特刀法技巧艺术魅力。

第 29 晚 中国美术史

第一章 史前美术

一、单项选择题

1. 新石器时代中发源在黄河流域的文化遗址是（ ）。
A. 大汶口文化
B. 良渚文化
C. 河姆渡文化
D. 三星堆文化遗址
2. 中国最早的玉器出现在（ ）。
A. 新石器时代
B. 夏
C. 三国
D. 汉
3. 古代人们用于祭祀神祇的一种礼器，距今约 5100 年，至新石器中晚期是一种内圆外方筒形玉器指的是（ ）。
A. 玉铲
B. 玉斧
C. 玉琮
D. 玉璧
4. 以下属于水器的是（ ）。
A. 壶
B. 盘
C. 豆
D. 盂

第二章 先秦美术

一、单项选择题

1. 中国美术史青铜艺术研究的主要对象是（ ）。
A. 礼器
B. 乐器
C. 兵器
D. 车马器
2. 青铜器上的铭文，在书法字体上属于（ ）。
A. 隶书
B. 草书
C. 楷书
D. 篆书

3. 西周后期青铜器的艺术特点是（ ）。
- A. 铭文长
B. 形制厚重
C. 纹饰繁琐
D. 流行兽面纹
4. 西周中后期的青铜器《毛公鼎》因记录铭文字数最多著称，其铭文共有（ ）字。
- A. 389
B. 468
C. 472
D. 497

二、简答题

1. 试述《石鼓文》的艺术特点。

2. 请分析商朝的西周器作品《毛公鼎》。

第三章 秦汉美术

一、选择题

1. 《说唱俑》《马踏飞燕》是（ ）。
- A. 唐代
B. 汉代
C. 秦代
D. 战国
2. 今天中国旅游标志上的图案设计来源于以下哪件艺术品（ ）。

- A. 司母戊鼎
B. 碧玉龙
C. 马踏飞燕
D. 奔牛像
3. 我国现存最古老的大型石刻是西汉时期的（ ）。
- A. 赵伦先人墓石人
B. 昆明池牵牛织女像
C. 霍去病墓石刻
D. 都江堰李冰石像

二、简答题

1. 简述秦汉雕塑的特点和区别。

第四章 魏晋南北朝美术

一、单项选择题

1. 创造“秀骨清象”风格的画家是（ ）。
- A. 曹不兴
B. 卫协
C. 陆探微
D. 张僧繇
2. 最早被评为“世界文化遗产”的是哪个石窟（ ）。
- A. 云冈石窟
B. 龙门石窟
C. 麦积山石窟
D. 莫高窟
3. 敦煌莫高窟是中国石窟中延续时间最长、规模最大、内容最丰富的一处，至今存有壁画的洞窟（ ）个。敦煌窟壁画作为人类文化遗产，1987 年已被联合国教科文组织列入世界文化遗产清单。
- A. 392
B. 492
C. 592
D. 692
4. 敦煌石窟表现的是（ ）。

- A. 佛教艺术
B. 道教艺术
C. 儒教艺术
D. 伊斯兰教艺术

5. 三国时期“落墨为蝇”典故说的画家是（ ）。

- A. 顾恺之
B. 曹不兴
C. 卫协
D. 曹丕

二、简答题

1. 赏析作品《洛神赋图》。

第五章 隋唐美术

一、单项选择题

1. 描绘宫中嫔妃生活哀怨的作品是（ ）。
- A. 《虢国夫人游春图》
B. 《捣练图》
C. 《挥扇仕女图》
D. 《簪花仕女图》
2. 《韩熙载夜宴图》的作者顾闳中为（ ）。
- A. 南唐画家
B. 西蜀画家
C. 北宋画家
D. 唐代画家
3. 唐朝文化艺术在历史上达到一个顶峰，下列不属于唐朝绘画成就的是（ ）。
- A. 《步辇图》
B. 《韩熙载夜宴图》
C. 《虢国夫人游春图》
D. 《簪花仕女图》
4. 唐代与吴道子齐名的雕塑家是（ ）。
- A. 韩伯通
B. 宋法智
C. 吴智敏
D. 杨惠之

二、简答题

1. 赏析《步辇图》。

第六章 宋元美术

一、单项选择题

1. “由于瓷胚和釉膨胀系数不同，釉面有冰裂，形成“金丝铁线”纹理的窑口是（ ）。
A. 均窑	B. 官窑
C. 哥窑	D. 定窑
2. “近视如千里之远”所形容的是以下哪位画家（ ）。
A. 郭熙	B. 范宽
C. 张大千	D. 李成
3. 《万壑松风图》是南宋（ ）的作品。
A. 马远	B. 李唐
C. 夏圭	D. 刘松年

二、简答题

1. 赏析《溪山行旅图》。

第七章 明清美术

一、单项选择题

1. 中国现代画家中，以山水画著称于世，其作品有“黑、密、厚、重，然虚实有致”特点的是（ ）。

- A. 齐白石
- B. 徐悲鸿
- C. 董希文
- D. 黄宾虹

2. 油画《齐白石像》的作者是（ ）。

- A. 刘海粟
- B. 吴作人
- C. 林风眠
- D. 詹健俊

3. 提出作画“妙在似与不似之间”的画家是（ ）。

- A. 齐白石
- B. 张大千
- C. 黄宾虹
- D. 潘天寿

4. 《小蝌蚪找妈妈》是世界上第一部水墨动画片，其角色取自（ ）的写意花鸟形象

- A. 张大千
- B. 徐悲鸿
- C. 李可染
- D. 齐白石

二、简答题

1. 赏析《蛙声十里出清泉》。

第 30 晚 中国国美术史

一、单项选择题

1. 五代花鸟画家名家辈出，花鸟画形成了两大风格，分别代表了“富贵”与“野逸”中代表“野逸”的（ ）。

- A. 徐熙
- B. 边鸾
- C. 黄筌
- D. 崔白

2. 下列是宋朝的画家是（ ）。

- A. 王维
- B. 周昉
- C. 张萱
- D. 李公麟

3. 《韩熙载夜宴图》的作者顾闳中为（ ）。

- A. 南唐画家
- B. 西蜀画家
- C. 北宋画家
- D. 唐朝画家

4. “米氏云山”指的是（ ）、（ ）两个宋朝山水画家的绘画特色。

- A. 米友仁、米芾
- B. 米友仁、米芾
- C. 米信、米友仁
- D. 米友仁、米全

5. 宋元是山水画鼎盛时期，其中以画“寒林平远”著称的画家是（ ）。

- A. 阎立本
- B. 李成
- C. 张择端
- D. 赵孟頫

6. 现在藏于台北故宫博物院的北宋时期的山水画《早春图》的作者是（ ）。

- A. 郭熙
- B. 张择端
- C. 王维
- D. 范宽

7. “元四家”是指（ ）。

- A. 黄公望、王蒙、倪瓚、吴镇
- B. 李唐、刘松年、马远、夏圭
- C. 黄公望、王蒙、马远、夏圭
- D. 李唐、刘松年、倪瓚、吴镇

8. “披麻皴”技法的创造者是（ ）。

- A. 董源
- B. 荆浩
- C. 关仝
- D. 巨然

3. 简析巨幅山水画《江山如此多娇》的艺术特色。

4. 简述海上三任。