

## 教师考试美术知识点学霸笔记

## 考点 中国美术史

## 1.原始社会

了 (彩陶:彩陶是指在打磨光滑的橙红色陶坯上,以天然的矿物质颜料进行描绘,用赭石和氧化锰作呈色元素,然后入窑烧制。在橙红色的胎地上呈现出赭红、黑、白诸种颜色的美丽图案,形成纹样与器物造型的高度统一,达到装饰美化效果,这样的陶器通称彩陶。)

★①橙红陶坯  
②矿物质颜料  
③美和图案

## 仰韶文化

半坡类型代表性纹饰为鱼纹,代表器物:《人面鱼纹彩陶盆》《三鱼纹彩陶盆》。

庙底沟类型代表性纹饰为花瓣纹,代表器物:《花瓣纹彩陶盆》《鹳鱼石斧彩陶缸》。

## 【经典例题】

下列四个陶器中,属于仰韶文化庙底沟类型的是( )。

A.人面鱼纹彩陶盆

B.三鱼纹彩陶盆

C.花瓣纹彩陶盆

D.舞蹈纹彩陶盆

【中公解析】C。A选项人面鱼纹彩陶盆和B选项三鱼纹彩陶盆属于仰韶文化半坡类型的陶器;C选项花瓣纹彩陶盆属于仰韶文化庙底沟类型;D选项舞蹈纹彩陶盆属于马家窑文化。

## 2.先秦

## (1) 商代青铜器

(在艺术风格上,形制凝重、多直线造型、中轴对称。以饕餮纹、夔龙纹为典型纹饰,风格沉稳雄浑。)

饕餮纹综合了多种兽面特征,该符号在人的幻想中有巨大的原始力量,是神秘、恐怖、威吓的象征。对自己部落是保护神,对敌人则是吃人的凶怪。

② 《司母戊鼎》河南安阳出土。这是我国考古发现最大的一件青铜器,反映了我国古代铸造水平的高超。

《四羊方尊》湖南宁乡出土。是一件体现了奴隶主贵族意志的礼器。

了 《虎食人卣》湖南安化出土。卣为盛酒具,多为圆形体,口有盖,肩附提梁。鲜明地体现了商代青铜器神秘、狞厉的艺术特征。

《饕餮纹单柱爵》河南郑州杨庄出土。爵为商代青铜器中常见的饮酒具。

了 《大禾人面方鼎》湖南宁乡出土。鼎腹的四面各以浮雕式人面作主体装饰,面部较为写实。)

## 【经典例题】

司母戊方鼎是( )时期的青铜器。

A.夏

B.商

C.春秋

D.秦

【中公解析】B。司母戊鼎出土于河南安阳,这是我国商代最大的一件青铜器,反映了我国古代铸造水平的高超。



## (2) 西周青铜器

形制庄重，纹饰清新简约，流行窃曲纹。

《毛公鼎》陕西扶风出土。

《大盂鼎》陕西郿县出土。

《虢季子白盘》宝鸡出土，造型硕大庄重，内有长篇铭文，是迄今已知最大的青铜盘。

《武王征商簋》陕西临潼出土。

## 【经典例题】

下列四件青铜器物中，出土于陕西扶风的是（ ）。

- A. 四羊方尊      B. 蟠虺纹铜尊盘      C. 武王征商簋      D. 毛公鼎

【中公解析】D。A 选项四羊方尊出土于湖南宁乡；B 选项蟠虺纹铜尊盘出土于湖北随州曾侯墓；C 选项武王征商簋出土于陕西临潼；D 选项毛公鼎出土于陕西扶风。

## 3. 秦汉

## (1) 兵马俑

（背景：秦汉雕塑是中国雕塑史上的第一个高峰。秦始皇兵马俑是其杰出代表。

作品内容：1974 年陕西临潼西杨村南边发现了三座埋藏大型陶塑兵马俑的从葬坑：1 号坑象征以战车和步兵混合编组的主体部队；2 号坑为弩兵、战车、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。

艺术特色：崇尚写实，手法严谨；性格鲜明，形象生动；在总体布局上，利用众多直立静止体的重复，造成排山倒海的气势，使人产生敬畏而难忘的印象。

整体评价：1987 年，秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》，并被誉为“世界第八大奇迹”。

## 【经典例题】

秦兵马俑的主要艺术手法是（ ）。

- A. 写实      B. 夸张      C. 线刻      D. 循石造型

【中公解析】A。其艺术特点是：崇尚写实，手法严谨；性格鲜明，形象生动；在总体布局上，利用众多直立静止体的重复，造成排山倒海的气势，使人产生敬畏而难忘的印象。

## (2) 霍去病墓前石刻

（背景：秦汉雕塑是中国雕塑史上的第一个高峰，在此历史阶段，雕塑是王权与政治的有力工具，成了宣扬帝王将相的功绩、美化宫殿园陵的重要方式。霍去病墓石刻为代表。

作品内容：现存之霍去病墓石刻，包括马踏匈奴、卧马、跃马、卧虎、卧象、石蛙、石鱼二、野人，母牛舐犊、卧牛、人与熊、野猪、石蟾等 14 件，另有题铭刻石 2 件，全部用花岗岩雕成。

艺术特色：作者运用循石造型的艺术手法，巧妙地将圆雕、浮雕、线刻等技法融汇在一起，刻画形象以恰到好处、足以表现客体特征为度，决不作过多雕镂，从而加强了作品的整体感与力度感。



艺术特色：作者运用循石造型的艺术手法，巧妙地将圆雕、浮雕、线刻等技法融汇在一起，刻画形象以恰到好处、足以表现客体特征为度，决不作过多雕镂，从而加强了作品的整体感与力度感。

整体评价：堪称“汉石刻，气魄深沉雄大”的杰出代表。）

【经典例题】

霍去病是抗击匈奴的英雄，其去世后汉武帝为表达对他的怀念，表彰他的卓越功勋，为其建造陵墓，下面（ ）组为霍去病墓前雕刻。

- ①伏虎 立马 ②马踏飞燕 卧象 ③跃马 野猪 ④说唱俑 伏虎

- A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【中公解析】A。现存之霍去病墓石刻，包括马踏匈奴、卧马、跃马、卧虎、卧像、石蛙、石鱼二、野人，母牛舐犊、卧牛、人与熊、野猪、石蟾等 14 件。

(3) 马踏飞燕

背景：秦汉时代的青铜器，朝着世俗日用方向发展，在实用性与艺术性相结合方面有出色表现，留下许多叹为观止的杰作，代表作品有《马踏飞燕》。

作品内容：塑造了一只神速的骏马三足腾空、一足踩在展翅疾飞的燕隼（sǔn）背上，暗示天马奔驰的速度超过了燕隼，具有携风带雨的气势。

艺术特色：从力学上分析，马踏飞燕为飞燕找到了重心落点，造成稳定性。这种浪漫主义手法烘托了骏马矫健的英姿和风驰电掣的神情，给人们丰富的想象力和感染力。既有力的感觉，又有动的节奏。该作品不仅构思巧妙，而且工艺十分精湛；不仅重在传神，而且造型写实。

整体评价：取得了内容与形式、技术与思想的完美统一，堪称中国古代青铜雕塑的奇葩。）

【经典例题】

《马踏飞燕》是极其难得的艺术珍品，属于（ ）。

- A.陶塑 B.铜塑 C.木雕 D.石雕

【中公解析】B。《马踏飞燕》属于秦汉时代的青铜器。

4. 魏晋南北朝

(1) 六法论：气韵生动；骨法用笔；应物象形；随类赋彩；经营位置；传移模写。

气韵生动，指刻画的形象要富有生命力。

骨法用笔，指绘画的用笔要讲究笔法、笔力、韵律和情致。

应物象形，应物指人对客观事物的感受和反应状态；象形指头脑中经过加工的艺术形象。

随类赋彩，指画家通过观察，将万物归成其类，因类取象赋色。

经营位置，指作品的构图、结构。

传移模写，是指绘画的临摹和复制。）

【经典例题】

六法论为中国古代美术作品的标准和重要美学原则，六法是指（ ）。



- A.气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、韵关墨彩  
B.气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、骨梗传移  
C.气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写  
D.气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、风气韵度

【中公解析】C。

(2) 顾恺之 J.T.X.P

①顾恺之是东晋最伟大的画家，也是早期绘画理论家，被时人称为“才绝、画绝、痴绝”。

②以巧密与精思开创南朝至唐初人物风格画模式，属于“笔迹周密”的密体，线条紧劲连绵，如“春蚕吐丝”，“春云浮空、流水行地”一般，并把源于战国时期的“高古游丝描”发展到完美的境地。

③绘画理论“以形写神”“迁想妙得”“四体妍媸本无关妙处，传神写照，正在阿堵中”。

④绘画代表作《洛神赋图》《女史箴图》《列女传·仁智图》等后世摹本传世。

《洛神赋图》该作是作者根据三国曹植名篇《洛神赋》所作。

《女史箴图》是依西晋张华的文学作品《女史箴》而画，共九段，内容是讲解劝诫宫中妇女的一些封建道德规范。

《列女传·仁智图》根据汉代刘向《列女传》一书而画。

⑤在画史上，顾恺之与陆探微、张僧繇并称“六朝三杰”。

《洛神赋图》

背景：顾恺之是我国东晋时期杰出的艺术家。他的绘画作品与绘画理论对传统绘画的发展有着深远的影响，《洛神赋》就是他的杰作之一。

内容：三段故事（曹植）画面内容：作品根据曹植《洛神赋》而作，描绘了曹植与“洛神”真挚纯洁的爱情故事。

开始相望 全卷共分三段，画卷的开始便是曹植和他的侍从在洛水之滨遥望，继而展现洛神与曹植相遇，

中间相遇 最后是洛神无奈离去的情景。其中最缠绵悱恻的一段描绘的是曹植与洛神相遇。

最后相离 艺术特色：其笔法如春蚕吐丝，春云浮空，称为“高古游丝描”。画风严谨古朴，体现了“人大于山，水不容泛”早期山水画特点。并以连环画的形式把不同的情节展现出来。人物形象描绘运用佛教中飞天艺术的表现手法，从而体现出佛教艺术对传统卷轴画的影响。

整体评价：此图卷无论从内容、艺术结构、人物造型、环境描绘和笔墨表现的形式来看，都不愧为中国古典绘画中的瑰宝之一。

《女史箴图》

背景：顾恺之是我国东晋时期杰出的艺术家，《女史箴图》是顾恺之根据张华的《女史篇》画的一卷插图性画卷。

作品内容：女史箴图卷分十二段，前三段已佚，尚存九段。九段内容分别根据各段之间的空隙所写的箴文来命名，如冯媛当熊、班姬辞辇等。女史箴图是教导宫中的女官，如何修养自己的生活规范的教科书。



艺术特色：该作品是一幅绢本设色长卷。绘画技巧上，准确地描绘了各种人物的身份和特征。其描法运用了高古游丝描，线条紧劲连绵，如春蚕吐丝、春云浮空一般。画面上都以细线勾勒，只在头发，裙边或飘带等处染颜色，稍加点缀，显得柔软而缠绵。配景所画的山石、树木空勾不皴，与人物比例大小不称，画风古朴，色泽鲜艳。

整体评价：《女史箴图》是集教化与审美于一身的成功典范，在中国绘画史上具有划时代的意义。

### 【经典例题】

“四体妍媸本无关于妙处，传神写照，正在阿堵中”是（ ）说的。

A.谢赫

B.曹不兴

C.顾恺之

D.张僧繇

【中公解析】C。《世说新语·巧艺》记载：顾长康画人，或数年不点目睛。人问其故，顾曰：“四体妍媸，本无关于妙处，传神写照，正在阿堵中。”顾恺之“传神写照”的理论，强调绘画重“写照”更重“传神”。

### 5.隋

展子虔：《游春图》

（背景：中国的山水画发展到隋代，从人物画的背景中脱离出来，趋向成熟，逐渐向独立画科过渡。展子虔的《游春图》是当时杰出山水画作品。

内容：作品描绘了江南二月游春的情景。画面左右两岸绿树红花，游客成群穿梭其中；中间河水宽阔，舟船游荡；远处山川起伏，流露出浓浓的春天的气息。

艺术特色：该作品是一幅绢本设色卷轴山水画。采用俯瞰式的构图，用青绿勾填法描写山川树石，色彩浓郁，人物用粉点染树木，一改早期树木五爪式样，体现树木的穿插关系。用笔细劲，虽无皴法，但清新可爱。给人一种“远近山川，咫尺千里”的效果。

历史地位：是今传最早的一幅具有独立性质的山水画作品，开创了青绿山水画的端绪。

### 【经典例题】

现存卷轴山水画中最古老的作品是（ ）。

A.踏歌图

B.游春图

C.溪山行旅图

D.早春图

【中公解析】B。《游春图》是中国现存最早的卷轴画，也是著名画家作品中现存最古老的一幅，被认为是开篇述祖之作。

### 6.唐

(1) 阎立本

初唐人物画家以阎立本为杰出代表，传世作品有《历代帝王图》和《步辇图》。

《历代帝王图》（又称古帝王图、列帝图、十三帝图、古列帝图卷、古帝皇图卷、古帝王图卷），描绘了两汉至隋代13位帝王形象，作者根据每个人的政治作为、境遇和命运，带有褒贬倾向的刻画了历代帝王的个性特征和仪态，成功地塑造了他们的个性特征。

《步辇图》



J

(背景:唐代是中国绘画发展的成熟期,绘画出现了明显的分科,尤其是人物画获得了重大发展。《步辇图》是初唐人物画家阎立本的代表作品。

画面内容:描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣禄东赞的情景。唐太宗形象魁梧,由宫女扶持着端坐于步辇之上,面目俊朗,神情庄重,展现了一代明君的至尊风度。画卷左侧三人,前为典礼官,中为禄东赞,后为通译官。皆拱手致敬,表现出对于太宗皇帝的尊敬。

艺术特色:该作品是一幅绢本设色工笔人物画。采用均衡式构图,通过对于人物次序和数量安排,达到一种巧妙地平衡。画面人物线条如铁线般精细流畅,色彩浓重且适当的运用了晕染法。

历史地位:这幅作品是“中国十大传世名画”之一,现存有关西藏最早的一幅历史画。

### 【经典例题】

唐代反映汉藏兄弟民族友好情谊的作品是( )。

- A.《步辇图》 B.《捣练图》 C.《高士图》 D.《历代帝王图》

【中公解析】A。《步辇图》，阎立本，所绘是禄东赞朝见唐太宗时的场景。《捣练图》

张萱，描绘的是宫中妇女“捣练”的劳动情景。《高士图》卫贤，描绘了汉代隐士梁鸿和其妻孟光“相敬如宾，举案齐眉”的故事。《历代帝王图》阎立本，画的是两汉至隋代13位帝王形象。

### (2) 吴道子

盛唐人物画家以“画圣”吴道子最为著名。“吴带当风”是对吴道子人物画风格的概述。

他的风格也被称为“吴装”，亦称“吴家样”。

在用笔技法上，他创造了一种波折起伏、错落有致的“莼菜条”式的描法，加强了描摹对象的份量感和立体感，他突出了人体曲线和自然的结合，这种画风在后来的西方也有一定的影响。所画人物、衣袖、飘带，具有天衣飞扬、满壁风动的效果，故有“吴带当风”之称。

吴道子的作品今已无一存世，但从传为其作品实为宋人所绘的《送子天王图》中仍可感受到“行笔磊落，挥霍如莼菜条”的笔法特点。

画山水笔迹豪放，“山水之变始于吴”。

### 【经典例题】

吴道子的作品中，多用( )表现质地轻薄的衣料。

- A.减笔描 B.铁线描 C.琴弦描 D.柳叶描

【中公解析】D。《绘事雕虫》中记载“柳叶描者，风姿飘逸，道子观音也。”史载吴道子有“吴带当风”莼菜条、兰叶描、柳叶描、战笔水纹描等描法。上述描法之间，有其类似性，系宜于表现质地轻薄衣料之描法，行笔忌浮滑轻薄。

### (3) 张萱

盛唐仕女画家，常以宫廷贵族妇女为题，着重表现其游乐中的欢愉和显赫声势。笔下人物线条工细劲健，色彩富丽匀净，所创造的女性形象是唐代仕女画的典型风貌。他有两幅北宋摹本传世，即《虢国夫人游春图》和《捣练图》。



## 《虢国夫人游春图》

背景：唐代仕女画得到了重大发展，随着女性地位的提高，仕女画侧重于描绘宫廷妇女的生活情趣。《虢国夫人游春图》是唐代著名的仕女画家张萱的代表作品。

作品内容：画面记述了杨贵妃的姊妹在众人的护卫下，一行八骑九人（包括一小女孩）外出踏青游春的情景。图中人物神态从容，步伐轻松自如，服饰轻薄鲜明。一行人前呼后拥、浩浩荡荡，洋溢着雍容、自信、乐观的盛唐风貌。

艺术特色：该作品是一幅绢本设色长卷，全画构图疏密有致，错落自然。画家不着背景，只以湿笔点出斑斑草色以突出人物，意境清新。技法上，图中用线纤细，设色典雅富丽，具装饰意味，格调活泼明快。

整体评价：张萱将现实生活中的女性作为题材，具有一定的进步意义，从特定角度显示了一个伟大艺术时代的风貌。

## 《捣练图》

背景：唐代仕女画得到了重大发展，随着女性地位的提高，仕女画侧重于描绘宫廷妇女的生活情趣。《捣练图》是唐代著名的仕女画家张萱的代表作品。

画面内容：作品描绘的是宫中妇女“捣练缝衣”的情景。共刻画十二个人物形象，从右向左依次为：捣练、理线、熨练。画中人物动作亲切自然、细节刻画生动，尤其是在绢下面好奇窥视的女孩，畏热回首的煽火女童，体现出画家对生活观察入微和对生活乐趣的美好向往。

艺术特色：该作品是一幅绢本设色工笔重彩人物画。采用“散点透视”进行构图，各个部分之间衔接生动自然。其线条工细遒劲，设色富丽，其“丰肥体”的人物造型，表现出唐代仕女画的典型风格。

历史地位：这幅作品是盛唐时的一幅重要的风俗画，对后世绘画风格有重大影响，是唐代仕女画中取材较为别致的作品。

## 【经典例题】

盛唐时期仕女画家张萱的代表作品是（ ）。

A. 《女史箴图》

B. 《观音图》

C. 《捣练图》

D. 《宫中图》

【中公解析】C。《女史箴图》是东晋顾恺之的作品。《观音图》应为唐周昉作品，《宫中图》五代周文矩的作品。《捣练图》唐张萱的作品。

## 7.五代

## 《韩熙载夜宴图》

①现存《韩熙载夜宴图》是五代南唐宫廷画家顾闳中唯一传世作品。

②表现了南唐大臣韩熙载夜间在家中饮宴听乐观舞的场面。



③以长卷形式分为：听乐、观舞、休息、清吹、宾酬五个场面，用屏风床榻分隔，构图巧妙，人物刻画细腻传神，不同的身姿容貌以至于手的表情都处理得较为成功，对主人公韩熙载超脱不羁而又郁郁寡欢的复杂内心尤为体察入微。

④这幅长卷线条准确流畅，工细灵动，充满表现力。设色工丽雅致，且富于层次感，神韵独出。

⑤它是中国十大传世名画之一，体现了画家惊人的观察力，及对主人公命运与思想矛盾的深刻理解。也突出地表现了我国传统的工笔重彩画的杰出成就，在我国古代美术史上占有重要的历史地位。）

### 【经典例题】

《韩熙载夜宴图》作者顾闳中是哪个时期的画家（ ）。

A.战国

B.北宋

C.北朝

D.南唐

【中公解析】D。顾闳中，江南人，五代十国中南唐人物画家。

### 8.宋

(1) 李公麟：北宋文人画家，人物、山水、鞍马、花鸟、竹石皆精，工写兼长，代表作有传世真迹纸本白描《五马图》。作者以遒劲秀雅而富有表现力的线描，表现五马毛色状貌各不相同，骨肉停匀，神完气足，五个牵马人的民族特色也真实传神，显示了画家深厚的功力，其代表作品还有《临韦偃牧放图》《维摩演教图》等。

### 【经典例题】

能充分说明北宋画家李公麟的人物鞍马高超水平的作品是（ ）。

A.《五马图》

B.《瑞鹤图》

C.《踏歌图》

D.《牧马图》

【中公解析】A。《瑞鹤图》是赵佶作品，《踏歌图》是李唐作品，《牧马图》是唐代韩幹作品。

(2) 南宋四家：马远、夏圭、李唐、刘松年。

李唐

是公认的开创这种新风的一代宗师，他擅长山水及人物故事画。他的山水画严谨质朴，气象雄伟，犹存北宋风范，但造型章法及笔墨上均明显趋于简括，开创了南宋山水画的新风，主要代表作品有《万壑松风图》《采薇图》等。

刘松年

其画风与李唐一脉相承，《四景山水》卷是其山水画代表作，分四段描写春夏秋冬的景色，并穿插以人物活动。与李唐的取材不同，刘松年多描写西湖一带的风光，因此他的绘画风格显得精细秀润一些，与李唐的气势雄壮形成了对比。

马一角，夏半边

南宋画家马远，夏圭的山水由于大胆剪裁，突破全景式而画边角之景，因而被称为“马一角、夏半边”，这种“边角之景”描绘山之一角，水之一涯的局部，画面上留出大幅空白以突出景观，表现空濛的空间及浓郁的诗意。马、夏的边角之景是艺术上的高度提炼，把富



有感情色彩的景物加以突出，使画面情景交融富有诗意，是对传统山水画的发展和丰富。

马远

用笔清劲外露，以《踏歌图》《寒江独钓图》为代表作。其中《寒江独钓图》体现了计白当黑的艺术思想。

夏圭

用笔苍老，水墨淋漓，景点人物笔简神全，寥寥数笔而神态迥出，以《渔笛清幽》《溪山清远图》为代表作。《渔笛清幽》为《山水四段》中一幅，《山水四段》原为十二段，现残存四段。

### 【经典例题】

《万壑松风图》是南宋哪位画家作品（ ）

A.马远

B.李唐

C.夏圭

D.刘松年

【中公解析】B。解析：《万壑松风图》是“南宋四家”之一李唐的代表作品，李唐的绘画风格独特，自成一家，是北宋和南宋画风的分水岭，整幅画中运用了比较成熟的皴法，用大斧劈皴表现山石的肌理，营造出一种气势磅礴之感。

(3) 五大名窑：定窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑。

宋代工艺美术以陶瓷工艺成就最为辉煌，出现了定窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑五大名窑。

青瓷窑系

哥窑——釉色粉青、米色、灰青等色；冰裂般开片；聚球攒珠。

官窑——釉质肥润；青白色或偏蓝色；较大开片。

汝窑——河南临汝——重色效果；淡天青为主调；“金盘玉碗世称宝”。

耀州窑——今陕西铜川西——颜色深沉；刻花、印花。

龙泉窑——浙江龙泉——出筋

窑变

钧窑——河南禹县神垕[hòu]镇——窑变

白瓷窑系

定窑——今河北曲阳——“有芒”；孩儿枕。

景德镇——江西景德镇——“粉定”（青瓷以胎薄釉润著称，其中“影青器”是景德镇独创的。）

黑瓷窑系

建窑——福建建阳吉水镇——兔毫盏、油滴盏

吉州窑——江西吉州——玳瑁斑

白地黑花瓷

磁州窑——河北磁县——白釉黑花瓷

### 【经典例题】



中国五大名窑有汝窑、官窑、定窑、钧窑、哥窑，而定窑盛产（ ）。

A.白瓷

B.素瓷

C.黑瓷

C.青瓷

【中公解析】A。解析：哥窑、官窑、汝窑属于青瓷窑系；钧窑主窑变。

(4) 张择端《清明上河图》T.X.J

背景：宋代风俗画获得前所未有的发展，张择端是其中杰出代表。

内容：作品通过郊野、汴河、街市三个段落，生动记录了北宋都城汴京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。在五米多长的画卷里，共绘有814人，衣着不同，神情各异，展现了汴河上店铺林立，市民熙来攘往的热闹场面，其中最精彩的一段是船过虹桥时紧张繁忙的景象。

艺术特色：这是一幅绢本设色的长卷作品，以全景式的构图，散点透视的方法组织画面，繁而不乱。作品结合线描淡彩的画法，用笔严谨，人物造型写实。

历史地位：被称为“中国十大传世名画”之一，体现了中国古代风俗画的最高成就；被称为“中国古代现实主义杰作”，对研究宋代城市生活、民俗、交通、建筑等具有重要的文献价值。

#### 【经典例题】

宋朝画家张择端的《清明上河图》使用的是（ ）透视方法。

A.平行透视

B.成角透视

C.倾斜透视

D.散点透视

【中公解析】D。该作品是一幅绢本设色作品。全卷以全景式的构图，散点透视的方法组织画面，繁而不乱；结合线描淡彩的画法，用笔严谨，人物造型写实。

(5) 李成

作画善用淡墨表现丰富的层次和虚旷的空间，以活脱的笔致画出寒林的情态，以“气象萧疏，烟林清旷，毫端颖脱，墨法精微”的景色抒发胸襟，所画山水在北宋被誉为“古今第一”，代表作《读碑窠石图》《寒林平野图》。

#### 【经典例题】

北宋山水名作《读碑窠石图》的作者是（ ）。

A.李成

B.范宽

C.任伯年

D.马远

【中公解析】A。

(6) 范宽

善画关陕山水，擅长画雪景，他所画崇山峻岭，往往以顶天立地的章法突出雄伟壮观的气势，又用碎而坚实的笔墨皴出富有质感的山石，高山仰止，气象雄伟。初学荆浩及李成已甚精妙，既而领悟到“前人之法，未尝不近取诸物，吾与其师于人者，未若师诸物也。吾与其师于物者，未若师诸心”。被誉为“得山之骨”、“与山传神”有《溪山行旅图》（高远）《雪景寒林图》传世。

李成之笔，近视如千里之远；范宽之笔，远望不离坐外。

《溪山行旅图》J



(背景:宋代绘画全面繁荣,山水画的发展尤为繁盛。范宽是北宋初期最著名的山水画家之一。)

画面内容:一座巍峨的山峰几乎占满了大半个画面,给人以“高山仰止”之感;山顶杂树丛生,一线飞瀑从山腰间直泄而下;山脚下巨石纵横,林木葱茏,山路上有行脚商人赶着驮货的驴群缓缓前进,它既给幽静的山林增添了生气,又起着点题的作用。

艺术特色:该作品是一幅绢本墨笔山水作品。整个画面气势逼人,顶天立地的大山头被置于画面的重要位置,造成一种撼人心魄的视觉效果。笔力雄健,层次丰富,以积墨之法使画面墨色凝重、浑厚,极富美感。

整体评价:本作品在静止的画面中有一种动感,一幅空间艺术的绘画却有一种时间艺术的感觉,为宋人佳作。)

### 【经典例题】

范宽的( )采用全景式构图真实的描绘北方山川,是中国山水画发展史上的杰作。

- A.《潇湘图》 B.《雪溪图》 C.《匡庐图》 D.《溪山行旅图》

【中公解析】D。《潇湘图》五代董源,《雪溪图》唐王维,《匡庐图》五代荆浩。

### 9.元

元四家:黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙。T.X.P

丁(元四家:黄公望、倪瓒、王蒙和吴镇。他们生活在元末社会动乱之际,生活中都有不得意的遭遇,艺术上受赵孟頫的影响,擅长绘山水,兼工竹石,以绘画作品表现其心境和生活情趣。“四家”山水重于笔墨,讲求风格,他们在作品中通过山水抒发一定理想,并题跋诗文加以阐述,诗、书、画的结合达到和谐统一、在笔墨方面各有独特创造。他们在艺术功能上标榜“写胸中逸气”“自娱”而不趋附社会审美爱好但情调多流于伤感、淡泊和孤寂,反映了时代动乱中无可奈何的情绪。“元四家”的艺术观和画风对明代江浙地区文人画发展有着巨大影响。)

### 【经典例题】

“元四家”中山水画章法稠密的画家是( )。

- A.黄公望 B.吴镇 C.王蒙 D.倪瓒

【中公解析】C。王蒙,王蒙能写诗,善书法,画山水多表现隐居生活,运笔及写景极富层次变化,画法在董源、巨然基础上加以发展,形成独具特色的解索皴、牛毛皴。用墨厚重,构图繁密,景色郁然深秀,与倪瓒的渴笔枯墨景物空灵形成鲜明对比。代表作有《青卞隐居图》。

### 10.明

吴门四家:沈周、文征明、唐寅、仇英。T.X.P

丁(明代中叶,以史称吴门的苏州为中心,形成了“吴门画派”,又称“吴派”,取代了浙派在画坛上的地位。该派继承和发展了崇尚笔墨意趣和“士气”“逸格”的元代文人画传统,致力于平和典雅、蕴蓄风流的艺术风格,体现自得其乐的精神生活,以有“吴门四家”之称)



的沈周、文征明、唐寅、仇英为代表画家。沈周与文征明是吴派文人画最突出的代表。两人皆为风雅名士，以诗文书画自娱，在抒情写怀上比元人更加自觉。“吴门四家”中的唐寅与仇英则代表了吴门画家中另外一种类型。他俩均出身低微，以画为业，兼擅多能，技术比较全面，艺术风格雅俗共赏。

沈周的山水画以粗笔为多，形成了笔丰墨健、浑厚沉郁、意态轩昂的主要风貌，代表作《庐山高图》。

文征明的山水画以细笔为主，情调娴静典雅，布景层叠而上，缺少纵深的空间表现，丘壑林木棱角分明而略有变化，代表作《真赏斋图》。

唐寅的画作几乎每画必题诗，形式多样，代表作有《王蜀宫妓图》《秋风纨扇图》《看泉听风图轴》。

### 《王蜀宫妓图》

背景：唐寅字伯虎，与沈周、文徵明、仇英并称“吴门四家”。

内容：描绘的是五代前蜀后主后宫的故事。表现了四名歌舞宫女相对站立，梳妆打扮后等待君王召唤侍奉。四人头戴花冠，身着华丽服饰交错站立。画家此画是为揭示前蜀后主荒淫腐败的生活，带有鲜明的讽喻之意。

艺术特色：该作品绢本设色。画面构图错落有致，通过人物的手势以及多变的形态使得人物关系紧密，增加画面的动态感。线条流畅，笔法细腻，设色鲜明，有强烈的浓淡、冷暖对比；仕女脸上施“三白”，既吸收了“唐妆”特色，又体现出明代追求清秀娟美的审美风尚。整个画面呈现出雅俗共赏的艺术特色。

历史地位：作品是明代唐寅人物画中工笔重彩画风的杰出代表。

### 【经典例题】

明代吴门四家有文徵明、唐寅、仇英和（ ）。

A.弘仁

B.朱论

C.沈周

D.石涛

【中公解析】C。解析：“吴门四家”是指活跃在苏州附近的吴门画派中的四个代表人物，分别是：沈周、文征明、唐寅、仇英。

### 11.清

(1) “清六家”：王时敏、王鉴、王原祁、王翬、吴历、恽寿平。

清代早期，山水画直承董其昌一派的王时敏、王鉴、王原祁、王翬[huì]史称“四王”，被视为画坛正宗。四王致力于摹古或在摹古中求变化，崇拜元四家，力图集古人之大成。看重笔墨，表现平静安闲的情感状态，但却较少观察自然，描写具体感受，在以临古为主的艺术实践中发展了干笔渴墨层层积染技法的艺术表现力，审美趣味的表达更趋于精致。

王时敏：重笔墨，形成了苍润古澹、松灵秀雅的风貌，代表作《云山图》。

王鉴：笔法遒美、墨韵润泽、气格清苍、沉雄古逸的体貌，代表作《夏山图》。

王原祁：笔墨气味较之王时敏更加醇厚，取得了“熟不甜，生不涩，淡而厚，实而清”的效果，代表作《山中早春图》。



王翬：将笔墨的精能与丘壑的真实生动融为一体，代表作《溪山红树图》。

王时敏、王鉴、王原祁<sup>T.X</sup>属娄东派，王翬<sup>T.X</sup>属虞山派。

与四王并称“清六家”或“四王吴恽[yùn]”的吴历与恽寿平也属于这一大系统。

吴历：师法宋元诸家，笔墨雅致，物象多姿，风格清醇。

恽寿平：早年主要创作山水画，中年以后专攻花卉，力求改变时代宫廷画法，去脂粉华丽之态。他在准确造型的基础上巧妙运用水和色，恰到好处地在色中施水，创“色染水晕”<sup>T.X</sup>之法，丰富了没骨画法的表现手段，代表作品《锦石秋花图》《牡丹图》等。

### 【经典例题】

清朝初年，以\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_为代表的“四王”画派，与另外两位画家\_\_\_\_、\_\_\_\_并称为“清初六家”。

【中公解析】王时敏；王原祁；王鉴；王翬；吴历；恽寿平

## 12. 近现代

### (1) 齐白石

现代书画家、篆刻家。论画“妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世”<sup>T.X</sup>。作品题材充满民间情味，擅画花鸟虫鱼，笔墨纵横矫健，造型简练质朴，神态活泼，色彩鲜明强烈；擅于把阔笔写意花卉与纤毫毕现的草虫巧妙结合。代表作为《蛙声十里出山泉》《不倒翁》《祖国万岁》《水芋游虾图》《枫叶寒蝉》等。<sup>T.X</sup>

《蛙声十里出山泉》<sup>T.X</sup>

（背景：现代绘画作品表现出既对传统文人画的继承，又抛弃文人画的僵硬程式。这幅作品是齐白石为老舍画的一张水墨画。

画面内容：在一远山的映衬下，从山涧的乱石中泻出一道急流，六只蝌蚪摇曳着小尾巴顺流而下。可以让人联想到，在夏季里青蛙那此起彼伏的叫声。虽然画面上不见一只青蛙，但使人产生一种隐隐如闻远处的蛙声正和着奔腾的泉水声连成一片的效果。

艺术特色：该作品把“蛙声”这一可闻而不可视的特定现象，通过层次分明的用墨、高度提炼的形象和传统文人画当中的代指手法来表现。画面留有大块空白，使画面虚实相生，突出了画面主题。<sup>① ② ③ ④</sup>

整体评价：该作品体现了齐白石晚年用笔用墨之精道，淋漓尽致的体现了中国画“诗中有画，画中有诗”的特点。）

### 【经典例题】

以下哪位画家在晚年时对其艺术风格进行“衰年变法”（ ）。

A. 齐白石

B. 吴昌硕

C. 高剑父

D. 陈师曾

【中公解析】A。齐白石是近现代中国画巨匠，而且在书法、篆刻和诗歌方面都有成就，独树一帜。但齐白石的绘画和书法，大致是到了六十岁以后才趋于成熟，精彩纷呈，人称衰年变法。

### (2) 徐悲鸿



现代画家，美术教育家。在美术上坚持并倡导现实主义道路，对中国画进行了中西融合的大胆革新，探索以西洋画法来改造中国画的新途径。中国画《愚公移山》《九方皋》、油画《田横五百士》《徯我后》是他的代表作。

J.X.T.P

## J 《田横五百士》

（背景：徐悲鸿创作此画时，正值中国政局动荡，日寇开始在中国横行，徐悲鸿意在通过这幅画歌颂宁死不屈的精神。）

画面内容：此画所描绘的是《史记·田单列传》中田横的故事，选取了田横与五百壮士诀别的场面。田横身着红袍拱手向岛上的壮士们告别，壮士们表现出悲伤及反对的神情。此画着重刻画了不屈的激情，表现出富贵不能淫、威武不能屈的鲜明主题。

艺术特色：该作品是一幅巨幅人物油画作品，在构图上用古典主义的方式将画面处理成“舞台式”的构图。人物安排在几乎相同的基点之上，只在色彩上突出变化，给人有强烈的光线照射感，突出了画面的戏剧性，烘托了悲壮诀别的气氛。

整体评价：《田横五百士》是徐悲鸿进行写实主义创作的实践，影响了当时乃至今天中国的历史画创作。）

## J 《愚公移山》

（背景：徐悲鸿创作此画时正值中国人民抗日的危急时刻，画家意在表达抗日民众的决心和毅力，鼓舞人民大众去争取最后的胜利。）

内容：该作品取材于神话传说。画面的右端几个高大雄壮的壮年男子，手拿钉耙奋力的砸向面前的黑土，中间是愚公及邻居对话，左侧躯体高大的男子肩担箩筐情景，画面中还有一些妇女小孩参加挖山运石头的工作。

艺术特色：该作品是巨幅水墨画作品。运用顶天立地的构图方式，使得人物有种要把画面撑破的感觉。画面人物排列松散，错落有致，加深了画面的空间感。作者借用了不少印度全裸男模特形象进行中国画创作，独创了自己“中西合璧”的写实艺术风格。

历史地位：是一幅具有很强烈政治色彩的国画作品，在中国绘画史上占有重要的历史地位。）

## 【经典例题】

以下作品名称，作者和作品类型对应正确的一组是（ ）。

- A. 《父亲》——罗中立——雕塑
- B. 《蛙声十里出山泉》——齐白石——油画
- C. 《八骏图》——徐悲鸿——国画
- D. 《开国大典》——林风眠——版画

【中公解析】C。《父亲》罗中立的油画，《开国大典》董希文的油画，《蛙声十里出山泉》齐白石的油画。

## 13.民间艺术

年画：天津杨柳青年画、苏州桃花坞年画、山东杨家埠年画。

J.X.T



杨柳青年画

杨柳青年画<sup>①</sup>题材<sup>②</sup>广泛，包括神话、生活风俗、历史故事、戏剧小说、娃娃美人、风景花卉等。在画法风格上，明显受到殿版版画与宫廷绘画的影响，追求绘画效果，单色版印刷后，再辅<sup>③</sup>以人工填色开脸，线刻精工细腻，色彩鲜艳辉煌，以典雅<sup>④</sup>细腻为主要特色。乾隆以后，反映现实的作品有所增加，代表作《白蛇传·盗仙草》《连年有余》。

①地点  
②题材  
③风格  
④代表作品

桃花坞年画

桃花坞年画内容也以故事性画面为多，形成自己特点的时期是清代，最受欢迎的题材是表现日益繁华的城市景观与表现市民生活的时装美人等。采用套色木刻的方法，开始调子不是很协调，至乾隆时加强了色彩晕染，并且吸收了西方铜版画排线的手法，注意透视明暗、空间纵横的表现与墨色的变化，代表作《花果山猴王开操》《上海新造火轮车开到吴淞》。

杨家埠年画

杨家埠年画在山东潍县城东北，印刷方式主要是木板水印分色套版，只有大幅年画的人物面部略作人工烘染。造型夸张，构图饱满，富有装饰性，线条简劲洗练，色彩以红、绿、黄、紫为主，对比强烈，有很强的概括性和象征性，风格质朴生动，代表作《赐福生财灶王》《女十忙》。

【经典例题】

苏州桃花坞年画形成自己特点的时期是（ ）。

- A.元                      B.明                      C.清                      D.民国

【中公解析】C。桃花坞年画内容也以故事性画面为多，形成自己特点的时期是清代。

考点 外国美术史

1.史前

(1) 绘画（洞窟艺术）

人类最早的绘画主要是一些原始洞窟壁画，题材为野牛、野马等动物，形象写实，生动概括。用颜色印出人类的手印，在史前壁画中出现得较早，这些手印分布在洞壁、岩面上，甚至地下。

| 洞窟名称               | 国家  | 发现时间   | 代表作品              | 特点                                               |
|--------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 拉斯科<br>(史前卢浮宫)     | 法国  | 1940 年 | 《大公牛》             | 线条粗犷、气势磅礴、动态强烈                                   |
| 阿尔塔米拉<br>(史前西斯廷教堂) | 西班牙 | 1879 年 | 《公牛大厅》<br>《受伤的野牛》 | 壁画轮廓线比较细，而且明暗相背的粗细浓淡变化，与色彩渲染结合紧密，但却不如拉斯科洞窟壁画那样奔放 |



有力

## 【经典例题】

阿尔塔米拉洞穴绘画所在的国家是( )。

A.法国

B.西班牙

C.希腊

D.意大利

【中公解析】B。阿尔塔米拉洞穴遗址位于西班牙北部桑坦德西面约30公里的地方。

## 2.古代

古代埃及雕塑

圆雕

哈夫拉金字塔前的狮身人面像(石灰石,约公元前2860-前2565年)是埃及最大,最古老的室外雕刻巨像,结合了雕塑与建筑的特征。

《拉霍特普王子及王妃像》(石灰石,公元前2650年)是埃及古王国时期雕像的代表作品。

《书吏凯伊》是古王国时期写实主义的杰作。

《老村长像》

浮雕

《纳米尔石板》

## 【经典例题】

古埃及雕塑《拉霍特普王子及王妃》是( )的作品。

A.公元前1678年~前1156年

B.公元前2875年~前2324年

C.公元前2686年~前2181年

D.公元前2420年~前1037年

【中公解析】C。《拉霍特普王子及王妃像》是埃及古王国时期(公元前2686-前2181)雕像的代表作品,古埃及雕刻家对人物脸部特征的刻画十分细致生动,眼睛的表现尤为真实,传神,雕像其他部分的塑造相对简略,概括,却恰当地表现出人物特定的身份和精神面貌,王子强壮,机智,王妃丰满,端庄。雕像设色,男人的肤色深,女人的肤色淡,这也体现了埃及雕像的作风。

## 3.中世纪、文艺复兴

## (1) 中世纪建筑

| 建筑样式      | 结构特点                            | 基本特征         | 代表建筑               |
|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 巴西利卡<br>T | 借用古罗马公共集会建筑,平面呈长方形,中廊较宽,内部有镶嵌画。 | 外观简朴<br>内部富丽 | 圣彼得教堂<br>圣保罗大教堂 X  |
| 拜占庭<br>T  | 拱券,穹顶,用彩色琉璃砖做装饰,内部有金色镶嵌画。       | 高贵<br>豪华     | 圣索菲亚教堂 X           |
| 罗马式<br>X  | 广泛采用半圆形拱券,石墙厚重,窗户小且高,内部昏暗,有高    | 朴素<br>坚实     | 意大利比萨大教堂 X<br>比萨斜塔 |



|                           |                                                             |                  |                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|                           | 大塔楼。                                                        |                  |                                                         |
| J.X<br>哥特式<br>特点:<br>尖长大花 | 1.轻盈纤细的结构,广泛采用尖券、肋拱、飞扶壁,给人高耸挺拔感。<br>2.彩色玻璃花窗取代墙壁,内部空间宽敞、明亮。 | 轻盈<br>灵巧<br>高耸挺拔 | 法国巴黎圣母院 最著名<br>法国夏特尔教堂 用铁制<br>德国科隆大教堂 最高<br>意大利米兰大教堂 最大 |

## 【经典例题】

哥特式教堂第一个成熟的代表是( )。

- A.夏特尔大教堂 B.巴黎圣母院 C.科隆大教堂 D.比萨大教堂

【中公解析】B。在早期哥特式建筑中出现了许多著名而优美的教堂,其中以巴黎圣母院作为代表,它是哥特式教堂第一个成熟的代表。

J (2) 佛罗伦萨画派其艺术特点是:

(①以人文主义为主导,继承希腊罗马的艺术传统,探索在平面上真实的再现立体造型。

②将自然科学取得的成就运用在艺术领域,发展了透视画法,明暗画法和艺用解剖学。

③在宗教题材作品中,将中世纪抽象的神的形象表现为世俗的人,创立了艺术新风格。

代表画家有乔托、马萨乔、波提切利等人。)

乔托:文艺复兴的先驱,也是佛罗伦萨画派的创始人。他的艺术是中世纪与文艺复兴的分水岭,他的主要作品是圣经题材的壁画,具有人文主义精神,代表作《哀悼基督》《逃亡埃及》等。

波提切利《春》 X.T

J (作品背景:《春》是15世纪佛罗伦萨画家波提切利的代表作,昭示着中世纪的解冻。

画面内容:全画以春天的场景为依托,描绘了9位古希腊神话中的人物。画面左侧的莫丘里用手中的权杖赶走冬日的阴霾,而美惠三女神正相互携手翩翩起舞,中间的维纳斯婀娜多情,小爱神飞翔于头顶,右边的花神、春神与风神则象征春回大地。

艺术特色:构图上以横向排列将众多的人物安排在了适当的位置。采用平面的装饰手法,人物轮廓清晰,线条严谨,色彩柔和。画面运用传统的蛋清画法使观众感受到接近水彩画的纯净和透明的色彩效果。

整体评价:在中世纪基督教神学笼罩一切绘画题材的境况下,波提切利的《春》好似一股春风吹开了人文主义的新时代。)

## 【经典例题】

被尊称为“意大利绘画之父”的是( )。

- A.乔托 B.马萨乔 C.多拉太罗 D.米隆

【中公解析】A。乔托是意大利文艺复兴时期杰出的雕刻家和建筑师,被尊称为“意大利绘画之父”。

(3) 文艺复兴三杰



## 【达·芬奇】

达·芬奇不仅是大画家，而且也是大数学家、力学家和工程师。他的作品以自尊和高贵的人性提升着人们战胜中世纪的信心，个性鲜明，将艺术与科学完美结合，发明了“渐隐法”，成功地表现出人物微妙的内心活动，作品含蓄，充满哲理思考。

## 《蒙娜丽莎》 J.X.T

（作品背景：达·芬奇是意大利文艺复兴三杰之一，他一生坚持科学探索，坚持人文主义的立场和美学观点。《蒙娜丽莎》是他的传世名作，现藏于法国卢浮宫。）

画面内容：画家成功地塑造了一位体型丰满，面带微笑有产阶级的妇女形象。她优雅地侧坐在阳台的椅子上，背景的远山和溪水，使人感到心灵视野的空间。

艺术特色：画中人物为正面胸像的三角形构图，加上黄褐色调的烘托使人物显得更加端庄、稳重。通过渐隐法的描绘使画面背景由近到远逐渐变得模糊，发挥了烟雾状“空气透视”般的笔法。画家细腻地刻画了眼角唇边等表露感情的关键部位，使蒙娜丽莎的微笑具有一种神秘莫测的千古奇韵，被美术史家称为“神秘的微笑”。

整体评价：人文主义精神在这幅作品中得以尽显，它代表了达·芬奇的最高艺术成就。）

## 《最后的晚餐》 J.X.T.P

作品背景：达·芬奇是意大利文艺复兴三杰之一，他一生坚持科学探索，坚持人文主义的立场和美学观点。《最后的晚餐》是达·芬奇于意大利米兰的格雷契修道院绘制的巨幅壁画作品。

画面内容：作品描绘了耶稣被捕前与十二门徒晚餐的场景。耶稣坐在餐桌中央悲伤的摊开了双手，示意门徒中有人出卖了他，十二门徒分置左右形成四组，反应各异。

艺术特色：作品为湿壁画，构图别具新意，十二门徒分坐于耶稣两边，呈一字排开。巧妙地设置了三个窗户加强景深效果，把耶稣处在正中的窗前象征着灵光圈。而左右两边的人物构成的波浪起伏的轮廓线也都向耶稣集中，形成多样统一这一艺术美学原则的范例。对于人物的刻画精细入微、惟妙惟肖，很好的揭示了每个门徒的心理状态。

整体评价：这个故事是极其重要的基督教题材之一，达·芬奇的这幅作品从人物形象的典型塑造以及表现手法的纯熟程度上都堪称精品。

## 【米开朗基罗】

在绘画、雕刻、建筑方面都有着杰出的成就，并且还是一位杰出的诗人。他的作品迸发着一股悲愤壮烈、骚动不安的反抗情绪，充满了英雄主义、被压抑的力量与悲壮的激情，充分发挥了人体表现力。

绘画作品：

《西斯廷教堂天顶画》是米开朗基罗为西斯廷小礼拜堂所创作的天顶画，此作品取材于圣经旧约全书《创世记》一章。《上帝创造亚当》是西斯廷教堂天顶画中的一幅。

《最后的审判》是意大利文艺复兴大师米开朗基罗于1534年至1541年为西斯廷教堂绘制的一幅巨型祭台圣像画。



雕塑作品:

J.X 《大卫》，作者塑造的是一个战斗过程中的大卫，他肩负石袋，手持石块，怒视前方，准备迎战，他的动作和紧张的肌肉也让人感觉他随时准备给敌人以致命的一击，深刻的揭示了战斗的艰巨性。

X 《哀悼基督》，描绘了圣母玛利亚怀抱着被钉死的基督时悲痛万分的情形。

《摩西》，在《出埃及记》中，摩西是位受到耶和华的指示，率领被奴役的希伯来人逃离古埃及前往一块富饶的应许之地的勇士。雕塑作品摩西双眼怒目而视，双臂青筋暴露，一副嫉恶如仇的神态。

《垂死的奴隶》，作者以现实主义手法将奴隶的形体塑造得优美而典雅，刀法细腻流畅，线条起伏分明。蕴含着作者对苦难深重的奴隶命运的同情。

X.T 《晨》《暮》《昼》《夜》是米开朗基罗为美第奇小礼拜堂设计的，这一组形象深刻的提示了艺术家内心的痛苦和彷徨。

### 【拉斐尔】

最著名的作品主要是表现圣母子题材的绘画作品，作品优雅，秀美，笔下人物具有温和高贵的气质，在这些作品中，他创造出了一种与中世纪那种符号化的、干枯的形象截然不同的圣母形象，他们既具有人间母亲那种慈祥与关爱的神情，又具有一种超脱世俗的理想主义美感。

代表作品：《草地上的圣母》《椅中圣母》（圆形构图）《小考佩尔圣母》《西斯廷圣母》X.J

X.J 《雅典学院》。《雅典学院》是梵蒂冈圣彼得大教堂壁画中最主要的一幅，拉斐尔巧妙地以柏拉图和亚里士多德的辩论，点出了应该让人各抒己见，人道可以与神权辩论的意图。柏拉图右手向上指着天说：“一切取决于天上的理念。”亚里士多德有力地指地说：“不！一切取决于现实与人间”。

### J.X 《西斯廷圣母》

（作品背景：拉斐尔是文艺复兴三杰之一，擅长表现圣母子题材，这幅作品绘制在西斯廷教堂里，故得此名。

画面内容：作品塑造了一个为拯救世界而决心牺牲自己的孩子的伟大母亲的形象。圣母两侧分别绘制了教皇和圣女的形象，而趴在地上憨态可掬的小天使增添了整幅画的人性味道。

艺术特色：画面由圣母和圣徒组成的三角形构图，庄重均衡，将圣母放置于画面的正中间偏上的位置，视觉冲击力更加明显。整幅画作中所有的人物和真人基本等大，具有真切的刻画和温馨的风格，画面中的圣母继承了文艺复兴时期典型的现实化的形象，摆脱了以往圣母冷酷而不近人情的身姿。

整体评价：《西斯廷圣母》代表着拉斐尔一生中圣母画的巅峰。）

### J.X 《雅典学院》

（作品背景：《雅典学院》现藏于梵蒂冈，是意大利文艺复兴三杰之一拉斐尔的一幅鸿篇巨制，同时也是人文主义思想的体现。

文艺复兴三杰之一拉斐尔  
擅长表现圣母子题材  
《西斯廷圣母》  
《雅典学院》  
《草地上的圣母》  
《椅中圣母》  
《小考佩尔圣母》  
《晨》《暮》《昼》《夜》  
《垂死的奴隶》  
《摩西》  
《大卫》  
《哀悼基督》

背景：三杰之一拉斐尔  
题材：圣母子  
内容：伟大母亲形象  
两侧：教皇圣女  
地上：小天使  
特色：三角形构图  
真人等大真切  
温馨、亲切  
评价：巅峰



背景：三杰之一，拉斐尔

人文主义

内容：雅典学院

汇集学者

思想家名人

百家争鸣

特色：宽广半圆形

轮廓戏剧性

评价：对真理的

探索

画面内容：全画以纵深展开的高大建筑拱门为背景，以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题，表彰了人类对智慧和真理的追求。大厅上汇集着不同时代，不同地域和不同学派的著名学者，有以往的思想家，也有当世的名人。画面洋溢着百家争鸣的气氛，凝聚着人类智慧的精华。

艺术特色：画家利用建筑作背景，构成宽广的空间，运用建筑的透视法则，延伸了壁面的深远感。他巧妙地利用半圆形的轮廓，将人物活动与宽广的背景融成一体，显示出强大、均衡，并具有戏剧性的效果。

整体评价：这幅画是艺术家审美活动的产物，更是对人类智慧的赞美和对真理的探索及追求。）

### 【经典例题】

西斯廷教堂的祭坛画出自于米开朗琪罗的（ ）。

A.最后的审判

B.创世纪

C.创造亚当

D.哀悼基督

【中公解析】A。解析：1534年，米开朗琪罗被教皇保罗三世封为梵蒂冈首席建筑师、雕刻家和画家，并受命为西斯廷教堂绘制一幅祭坛画。当时米开朗琪罗已年近六旬，共用了6年时间，又完成了近200平方米的巨作《最后的审判》。这幅画共绘制了数以百计的等身大小的裸体群像，被后世称为人体绘画的百科全书。如此浩大的工程，仍然由他一人独立完成。

## 4.十七世纪

### (1) 学院派

欧洲的美术学院最早产生于意大利，当时最著名的学院之一是博洛尼亚学院。创始人是著名画家卡拉奇三兄弟。

学院派美术的基本特征：

①重规范。②重典雅。③重传统。④重技巧。T、X

学院派产生的原因：

①继承先辈大师的艺术传统，总结前人经验，并在此基础上培养新的艺术人才。

②企图把年轻艺术家引上正途，使他们不受样式主义美术和卡拉瓦乔主义美术的干扰。

题材比较狭窄，大多是描绘宗教或神话，对世俗生活不感兴趣。艺术上比较保守，缺乏创新精神，过分强调法则，如米开朗基罗的人体、拉斐尔的素描、威尼斯画派的色彩为最高标准等，具有折中主义色彩。

### 【经典例题】

西方学院派美术的基本特征是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

【中公解析】重规范；重典雅；重传统；重技巧

### (2) 卡拉瓦乔的现实主义 T、X、T

①16世纪末17世纪初，意大利画坛上出现了公开与官方、天主教的巴洛克美术唱反调的现实主义绘画。它的主要创始人和传播者是卡拉瓦乔，因而又被称为卡拉瓦乔主义。②卡拉瓦



乔将下层平民的形象引入宗教画中，把神圣的宗教题材当作日常生活的风俗画来描绘。作品具有社会批判色彩。在绘画题材上大胆革新，创造出一种强调明暗对比的“酒窖光线”画法，即把物体完全沉于黑暗中，然后用集中的光把主要部分突出出来。他的艺术可贵之处首先在于追求艺术的真实性，反复强调要很好地模仿自然，代表作有《女卜者》《基督下葬》《圣马太蒙召》《酒神巴库斯》等。卡拉瓦乔主义作为一种思潮在 17 世纪的欧洲各国普遍流行。）

### 【经典例题】

在光的应用中，( ) 对其的应用被称为“黑影强光”。

A. 卡拉瓦乔

B. 考尔夫

C. 卢梭

D. 博克

【中公解析】A。拉卡瓦乔把丁托列托运用过的聚光法发扬光大，取得了一种空间与光线的效果。他所运用的光线，在画面上造成了戏剧性的明暗对比。人物从幽暗的阴影中浮现出来，亮部显得十分醒目。当基督、圣母或者圣徒们从这种强光黑影的背景中出现时，人们感到，圣经中的故事就如发生在眼前一样。

### (3) 巴洛克艺术 J.X.T.P

(巴洛克艺术产生于 17 世纪的意大利，后来流行于整个欧洲，它的主要特征是：

①它服务于教会上层和宫廷贵族，既有宗教特色，又有享乐主义色彩。

②文艺复兴的美术强调理性的和谐与宁静，而巴洛克艺术强调非理性的幻觉，极力打破和谐与平静，饱含激情和强烈的运动感。

③关注作品的空间感和立体感，讲究光线的运用，追求戏剧性效果。

④强调艺术形式的综合手段，例如在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的结合，此外，也吸收了文学、戏剧、音乐等领域的一些因素和想象。)

### 【贝尼尼】X.T.P

是意大利巴洛克艺术最杰出的代表，他是著名的雕刻家、建筑家、画家。人们赞美他“能让大理石说话”。他注重人的情绪的表现，擅长制造生动强烈的戏剧性效果，著名雕塑《圣德列萨祭坛》是他的巅峰之作。

### 《圣德列萨祭坛》J.X

(作品背景：17 世纪的欧洲，巴洛克艺术占主流地位。《圣德列萨祭坛》是意大利著名的巴洛克雕塑大师贝尼尼的巅峰之作。

作品内容：贝尼尼塑造出在昏迷中祈求爱欲的圣德列萨，她的手脚松垂，脸色苍白，身子横卧在云中。在朦胧状态中似乎梦见了一个爱神模样的少年天使在用金箭向她的心口刺来。

艺术特色：少年天使以舞蹈般动作，把箭刺向德列萨，天使的动态与德列萨的仰卧姿态构成了戏剧般的呼应。人物衣褶的表现的极为逼真，大面积的褶皱与下面表现云朵的细节，大大减轻了大理石的沉重感。雕塑上部还加了一束镀金的金属条。在灯光的照射下，这些金属条的反光正洒落在雕塑上，增强了雕像富丽浮华的巴洛克效果。

整体评价：《圣德列萨祭坛》可以说是贝尼尼雕塑艺术的又一里程碑，也是巴洛克艺术的集中体现。)



## 【鲁本斯】X.T.P

代表了巴洛克绘画的最高成就。他的作品具有宏大的场面，强烈的运动感，富于想象力和戏剧性。人体造型丰满健硕（人送外号“开肉铺子的鲁本斯”）色彩鲜艳饱满，给人以富丽堂皇、欢腾鼓舞的艺术感受。鲁本斯是一位宫廷画家，也绘有许多宗教题材作品，主要是面向上层社会的。但是纵观其艺术生涯，最为可贵的是人文主义思想和世俗精神贯穿始终，作品洋溢着感人的生命力，热情讴歌了人的伟大力量和壮美永恒的大自然。他的艺术风格和成就对后世几代艺术家都产生了巨大影响，代表作《抢劫吕西普斯的女儿》等。

## J 《抢劫吕西普斯的女儿》

背景：17C巴洛克艺术（作品背景：17世纪的欧洲，巴洛克艺术占主流地位。《抢劫吕西普斯的女儿》是佛兰德斯画家鲁本斯的重要代表作品。

画面内容：画面描绘了两个骑着棕黑骏马的强悍男子正在劫掠迈锡尼王吕西普斯的两个女儿。裸体的少女从睡梦中惊醒，一个被推倒在地，另一个挥手呼救，骏马惊慌嘶鸣，气氛非常紧张。反映了远古时代的一种“抢婚”风俗。

艺术特色：画家塑造了丰满强健的人体，两男两妇和两马相互纠结、交错在一起，形成强劲激烈的冲突和运动感。画面色彩明丽、对比强烈而明亮，运用真实感很强的艺术手法将巴洛克艺术的运动的激情，夸张的装饰性，想象力和戏剧性的艺术效果很好的表现出来。

整体评价：鲁本斯的绘画艺术代表了巴洛克绘画领域的最高成就。）

## 【经典例题】

鲁本斯是17世纪佛兰德斯最具代表性的画家，其作品色彩鲜艳，形体表现夸张，画面动感强烈，这种绘画风格是（ ）。

- 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

【中公解析】A。17世纪的欧洲，巴洛克艺术占主要地位，遍及艺术各个领域，而鲁本斯代表了巴洛克绘画领域的最高成就。

（4）伦勃朗：17世纪荷兰画家伦勃朗以善用光而闻名，是当时荷兰最杰出的画家，在肖像画、风俗画、历史画等多方面都有惊人成就，一生坎坷却始终坚持现实主义创作道路。他把卡拉瓦乔的强烈明暗对比画法加以发展，形成了自己的独特画风。其肖像画深刻揭示了各色人物丰富的内心世界，代表作有《杜普教授的解剖学课》《夜巡》《戴金盔的男子》《达那厄》《木匠家庭》和大量的《自画像》等。

## J 《夜巡》

背景：荷兰独立后，随着资本主义工商业的发展，带有风俗题材性质的团体肖像画应运而生。《夜巡》是17世纪荷兰肖像画大师伦勃朗的团体肖像画巨作。

画面内容：画面描绘了阿姆斯特丹射击手公会，在白天执行一件紧急任务而即将出发前的情景。队伍前列两位队长构成了画面的中心，而其他队员紧随其后，显现了出发时的紧张气氛。

艺术特色：画面构图在无序中主次分明，将观者的视线引向了画面的中央。色调处理上



运用卡拉瓦乔的**明暗对比法**，将戏剧性用光的美学原则运用于表现主次关系，并且利用明暗的错综交替来表现**深远的空间**感受。

整体评价：《夜巡》打破了“巴洛克”风格的豪华与奢侈，逐渐形成了**现实主义**艺术创作原则，是伦勃朗在绘画创作旺盛期的油画精品。）

### 【经典例题】

伦勃朗是 17 世纪荷兰最杰出的画家，他作于 1632 年的成名作是（ ）。

- A. 《花神》
- B. 《杜普教授的解剖课》
- C. 《夜巡》
- D. 《浪子回头》

【中公解析】B。《夜巡》创作于 1642 年。

## 5. 十八世纪

### (1) 维都塔式风景画 M

18 世纪威尼斯兴起了一种描绘城市风光的风景画，这种风景画专门描绘城市的建筑和乡土人情，它被叫做维都塔。维都塔式的风景画早在文艺复兴时期就有，但是到了 18 世纪呈现出更大的发展趋势，而且更加成熟。

### 【经典例题】

维都塔式的风景画是 18 世纪才出现的。（ ）

【中公解析】×。维都塔式的风景画早在文艺复兴时期就有，但是到了 18 世纪呈现出更大的发展趋势，而且更加成熟。

### (2) 戈雅

浪漫主义美术的伟大先驱，他的作品具有鲜明的现实主义风格又充满浪漫主义的战斗激情，并包含讽刺、隐喻、幻想、夸张等因素，对 19 世纪浪漫主义和现实主义美术产生了重要影响，代表作《裸体的玛哈》《着衣的玛哈》《查理四世一家》《1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者》《奇想集》《战争的灾难》（版画）。

### J 《1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者》

（作品背景：西班牙的戈雅是浪漫主义的前驱，《1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者》是他重要的代表作品。

画面内容：作品反映了 1808 年马德里人民反抗拿破仑侵略的历史事件。夜幕下，一队法国士兵正举枪瞄准这些正待处决的起义者们。画面的中心是一个穿着白色上衣的市民，他高举着张开的双臂，愤怒地瞪着敌人。戈雅把他们描绘成为英勇顽强、临危不惧的英雄，体现了浪漫主义创作精神。

艺术特色：画家采取了对角线的构图方法，色彩层次感强。士兵身后的黑影以及远处的夜色相互交融与张开双臂身着白色上衣、被强光照射的人物形成强烈的对比，突出了枪杀的主题，把画面的恐怖气氛渲染到了最高点。运用概括性很强的奔放画法塑造人物形象，突出人物的特征、神态和氛围，传达他炽烈的爱憎。

整体评价：这幅画是戈雅最引人注目的作品，也是西班牙绘画史上不朽的爱国主义历史

背景：西班牙，马德里  
内容：处决起义者  
临危不惧  
浪漫主义  
特色：对角线构图，色彩层次感强，为照强烈对比，枪杀主题，气氛恐怖。  
评价：爱国主义。



画杰作。)

### 【经典例题】

戈雅在作品( )中用隐喻讽刺的手法,揭露了当时西班牙社会的伪善、贪婪、虚荣和愚昧等种种丑陋现象。

A.《查理四世一家》

B.《奇想集》

C.《战争的灾难》

D.《1808年5月3日的枪杀》

【中公解析】B。1799年版画集《奇想集》出版。表达了一种对现实进行扭曲的含义。捕捉对象包括穷人、教会、贵族、皇室在内的各个阶层人性的弱点。激情、自私、谎言、虚荣都在《奇想集》中被高调地刻画了出来,戈雅用充满怪诞与恐怖的符号,创造出了一种新的艺术语言:简洁、干脆、尖锐,但又不乏西班牙式的黑色幽默与讽刺。80幅版画作品构成的《奇想集》,这套富于探索的渴望,描绘了西班牙社会与风情的画卷作品,为了表达自己的观点,戈雅在创作中大胆、成功地试验了一些新的表达与创作手法,《奇想集》中的一些作品,堪称艺术史上的杰作。

## 6.十九世纪

(1) 新古典主义代表人物: 大卫、安格尔。

J.M (新古典主义兴盛于18世纪中期,19世纪上半期发展至顶峰。①“新古典主义”的“新”在于借用古代英雄主义题材和表现形式,描绘现实斗争中的重大事件和英雄人物,紧密配合现实斗争直接为资产阶级夺取政权和巩固政权服务,具有鲜明的现实主义倾向。因此,新古典主义又称革命古典主义。②它遵循古典法则,选择严肃主题,追求塑造的完美,坚持严格的素描和明朗的轮廓,极力减弱绘画的色彩要素。)

J (新古典主义美术的基本特征:

①重古代,核心是回到罗马去,以古罗马神话和英雄故事为题材。

②重理性,理性至上,以明确的方式加以表现。

③重道德,为维护平衡、捍卫绝对君主政体的国家,必须自我克制,遵守共同的道德标准。可以大义灭亲,做出自我牺牲。

④重格律,认为美产生于度量和比例。

⑤重宫廷,对象是宫廷,重点在贵族。)

X.T 大卫:侧重英雄伦理内容,代表作有歌颂古代英雄的力作《荷加斯兄弟宣誓》《苏格拉底之死》,《马拉之死》以严谨的写实手法表现刚刚发生的悲剧,作者对遇刺战友的崇敬通过刚劲的用笔溢于画外,此外还有《加冕式》《萨宾妇女》等作品。

J 《荷加斯兄弟宣誓》

作品背景:新古典主义兴盛于18世纪中期,19世纪上半期发展至顶峰。《荷加斯兄弟宣誓》是新古典主义画家大卫的代表作品。

画面内容:作品描绘了荷加斯三兄弟出征前向父亲宣誓效忠祖国的庄严场景。老荷加斯身披红袍,占据画面中心,向儿子们递出三把利剑;他的前方是坚毅而果敢的青年战士们。



在老荷加斯身后，女眷们无奈而绝望地瘫坐着。这幅画的主题是宣扬英雄主义和刚毅果敢的精神，个人感情要服从国家利益。

艺术特色：画家遵循古典法则，追求塑造的完美。构图以三座多利安式的拱门将人物有序隔开，简洁肃穆。画家注重形体刻画，坚持严格的素描和明朗的轮廓，色调沉着冷静，人物古典肃穆。

整体评价：作品运用借古喻今的手法体现了新古典主义的艺术特色。经受了大革命洗礼的巴黎人民把这幅画看作一面废除法兰西旧制度、誓死保卫共和国的象征旗帜。

X.T.P 安格尔：侧重东方华丽的唯美倾向，在形式技巧方面有很高的成就，他精于观察，对形体的追求以现实为基础，但这并不妨碍他进行夸张，代表作有《泉》《大宫女》《土耳其浴室》，素描《小提琴家帕格尼尼》。他的格言：“一切形中，最美的是圆形。”

### 【经典例题】

新古典艺术有何特点。

【中公解析】新古典主义，以探讨理想美为根本原理，依据古代范本追求本质性，排斥描写风俗画、风景画、肖像画等瞬间性的现实世界，而历史画，特别是取材于古代史的历史画，在官方绘画上备受重视。新古典主义，画面构成上，静态构筑比动态构图受到重视；类型的姿态比有个性的相貌受到重视。技法上，线描比色彩受到重视，理性的事物比起感官的事物，普遍的事物比特殊的事物受到喜爱。新古典主义，主张艺术必须与科学同等对待。在实际创作时，连建筑背景都必须具备考古的正确性。

新古典主义美术的特征是：选择严峻的重大题材（古代历史和现实的重大事件），在艺术形式上，强调理性而非感性的表现；在构图上强调完整性；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。法国新古典主义美术从达维特到安格尔，取得了最优秀的成就，并达到高峰。

(2) 浪漫主义代表人物：籍里柯、德拉克洛瓦。

浪漫主义的特征是：

- ①重中古，在被视为野蛮的中世纪的荒诞中，寻求创作灵感，发挥自己的想象力。
- ②重自然，包括两层意义，一是真正的回到没有经过人矫饰、改造过的大自然中去。二是摆脱羁绊、得到真正的自由。
- ③重感情，应该大力肯定人的情感和个性，强调感情高于理智，信仰高于理性。
- ④重形式，以表达情感的奔放。
- ⑤重对比，认为自然中所有的事物都是两种不同要素在对比中表现出来的。如雄伟和秀婉、高尚与卑下、至美与至丑、文明与野蛮等。

浪漫主义是在同新古典主义的对抗中发展起来的，浪漫主义和新古典主义的区别是：

- ①反对新古典主义艺术纯理性的冷静描写，主张充分表达自己情感；
- ②反对新古典主义艺术表现类型化，强调创作个性，主张具体描绘、表现对象的个性特征；

背景：18世纪中期至19世纪上半期

大卫

内容：荷加斯三兄弟

誓效忠祖国，以

感情服从国家

利益。

特色：三段式构图，形

体严谨，古典

评价：借古喻今

易混淆

|     |     |            |
|-----|-----|------------|
| 17C | 西班牙 | 《宫娥》/《大宫女》 |
| 19C | 法国  | 《大宫女》      |



③反对新古典主义推崇古代法则、崇尚传统，强调自由描绘，主张创造；

④反对新古典主义以线和轮廓为主的素描造型，主张用光和色彩来创造饱满的艺术形象；

⑤反对新古典主义雕塑般严格的造型要求，强调画面构图的生动效果，主张奔放的笔触和有生命力的活动感。)

J.X 《梅杜萨之筏》(籍里柯)也译:席里柯

(①19世纪法国出现了强调主观、个性、感情和非理性的浪漫主义，籍里柯是其重量级的代表人物之一。

②该作真实的再现了“梅杜萨号”沉没之后，幸存者依靠木筏在海上漂流的场景。刻画了人物不同的心理状态。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。

③画面取金字塔式构图，船帆与木筏上的幸存者正好构成一个三角形，成为画面的中心，向观众明白展现出木筏在海上飘荡的情景。作品从构图、光线、色彩到人物的动态表情以及丰富的想象力，都是无与伦比的。

④作品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。)

J.M 《自由引导人民》

背景:19C法国浪漫主义, (作品背景:19世纪法国出现了强调主观感情和非理性的浪漫主义,《自由引导人民》

德拉克罗瓦出自浪漫主义雄狮的画家德拉克罗瓦之手。

内容:女子高举三色旗 画面内容:取材于1830年法国的“七月革命”，展示了硝烟弥漫的巴黎巷战战场，以一位象征自由女神的形象为主体，她健康、有力、坚决、美丽而朴素，高举着三色旗，正领导着工人、知识分子和小资产阶级的革命队伍前进。表现出画家坚信革命一定会胜利，自由

特色:顶天立地构图, 终将到来。

艺术特色:画面采取了顶天立地的构图形式，倒在地上的尸体、战斗的勇士以及高举法国三色国旗的女子，构成一个稳定又蕴藏动势的三角形。强烈的光影所形成的戏剧性效果，与丰富而炽烈的色彩和充满着动力的构图形成了一种生动、紧张、激昂的气氛，具有激动人心的力量。

评价:代表法兰西民族精神。 整体评价:作品标志着法兰西的民族精神，也标志着德拉克罗瓦艺术的成熟。)

### 【经典例题】

梅杜萨之筏是19世纪法国画家籍里柯运用何种手法来表现的( )。

A.浪漫主义 B.现实主义 C.新古典主义 D.印象主义

【中公解析】A。籍里柯的《梅杜萨之筏》是浪漫主义的宣言之作。

(3)现实主义代表人物:库尔贝。

批判现实主义

特点:

J (①重现实。对历史题材和古典神话不感兴趣，常常直接刻画当代各阶层人物及其生活。赞美自然，歌颂劳动深刻而全面地展现了现实生活的广阔画面。

②重科学。只有科学才能达到对现实认识的确定性。



③**重客观**。反对主观臆造、反对粉饰现实、力主如实客观地描绘人物和事件，不论他们是美的还是丑的。

④**重批判**。着重表现社会底层人物的不幸生活，强调对当时社会黑暗面的鞭挞与批判，因此又被称为批判现实主义。

注重科学以反对虚假，重批判以参与社会，重现实以肯定自身的价值，重视视觉的真实以强调美术的本质特征，有着强大的生命力。

T.X 库尔贝是法国现实主义美术运动的领袖人物，“现实主义”一词即由他所创，其代表作有《石工》《画室》《奥尔南的葬礼》《筛谷的妇女》等。）T.X.P

J 《画室》

“人间喜剧” T.X

（作品背景：19世纪，欧洲出现了揭露和批判社会阴暗面的现实主义。“现实主义”一词就由著名画家库尔贝所创，《画室》是库尔贝著名的现实主义巨作。

画面内容：画面中间是画家自己正在画一幅风景，他旁边的女人体代表赤裸的真理，右边是画家的同道、朋友，热爱世界和热爱艺术的人们。左边是代表忧愁、贫困的日常生活中的人们。作品蕴含着库尔贝对资本主义社会现实怀疑和批判的态度。

艺术特色：在画面中所有人物排列成一个半圆形，色彩的统一以含有各种不同颜色的棕调子为基础。画中的物象充满质感和体积感，内容丰富、形象生动，这一切都显示了画家很强的把握复杂构图的能力以及画家写实的造型和色彩技巧。

整体评价：艺术家用接近六米大的画幅来描绘自己的艺术生活，而不是学院派所推崇的历史题材，这真是前所未有的事，作品一经问世便惊动了整个巴黎画坛。）

#### 【经典例题】

法国画家库尔贝是现实主义的倡导者，他的代表作之一（ ）堪称绘画中的“人间喜剧”。

A. 《画室》

B. 《石工》

C. 《奥尔南的葬礼》 D. 《浴女》

【中公解析】C。《奥尔南的葬礼》堪称绘画中的“人间喜剧”，掘墓工、死者的亲朋好友、维持治安者、法官、公证人、教士、市长都得到入木三分的表现。虽然除个别人之外，他们都是例行公事，表示哀悼，无任何其他表情、动作，构图又基本上是在一条直线上安排着这些黑衣者，库尔贝却能把画面组织得引人入胜，而且对各个物象心理都有颇具匠心的考虑，把它们的好诈、贪婪、虚伪毫不留情地揭示出来。源于生活的这种真实美既摧毁了新古典主义的理想美，也摧毁了浪漫主义的夸张美，代表了个体主义的时代精神。

#### J (4) 印象主义

①**重外光**。注重对外光的表现，提倡户外写生，直接描绘阳光下的物象，因此又被称为“外光派”。

②**重瞬间**。追求瞬间的视觉印象，表现当代日常生活和自然景象，取客观场景的片段入画，不求构图的完整性，而追求偶然和率真的效果。

③**重色彩**。主张根据画家自己的眼睛观察和直接感受来表现明亮、微妙的色彩变化，

作品口诀：

库尔贝和石工在画室  
等待筛谷的妇女去  
参加奥尔南的葬礼。

背景：19C. 现实主义

库尔贝

内容：左→贫困

右→富裕

中→风景

特色：半圆形、

棕褐色、

体积感

评价：震惊画坛



一反过去宗教神话等主题内容和陈陈相因的灰褐色调,使绘画语言自身的表现力得到充分发挥。

印象主义代表人物: 马奈、莫奈。

### 【马奈】

最早打破传统的棕褐色调,使画面明亮、有外光新鲜感的画家。马奈虽然与印象主义画派有密切的关系,但是他并没有参加任何一届印象主义画展,代表作《草地上的午餐》《奥林匹亚》《吹短笛的男孩》等。

#### 《草地上的午餐》

(作品背景: 19世纪60年代至70年代,注重外光刻画的印象主义登上法国画坛。《草地上的午餐》是印象派画代表作家马奈的早期作品。

画面内容: 这幅画描绘了两个女子和两个男人在草地上野餐的情景。作品好像是捕捉的瞬间之景,左侧的女模特刚刚脱下外套裸体坐在溪边的草地上,两个穿衣绅士斜倚侧卧,远景中描绘了一位白衣女子正在俯首拾遗,画面中呈现了一种精心安排的“野餐”,同时也是画家为寻求色彩对比的大胆试验。

艺术特色: 人物置于茂密的树木背景中,远处的女子与前景中三个人物组成了古典式三角形构图。色彩上,画家探索性的尝试外光写生,摆脱了传统绘画中精细的笔触和大量的棕褐色调,代之以鲜艳明亮、对比强烈、近乎平涂的概括的色块。

整体评价: 此画在艺术技巧和历史意义上都是一个创新,体现了印象派早期的画面追求。)

### 【莫奈】

最典型的印象主义画家,印象主义的创始人之一,并一生坚持印象主义画风。19世纪下半叶兴起的印象主义因莫奈的作品《日出·印象》而得名。

#### 《印象·日出》

作品背景: 19世纪60年代至70年代,注重外光刻画的印象主义登上法国画坛。《印象·日出》出自印象派著名代表画家莫奈,而“印象派”一词最初就来源于这幅作品。

画面内容: 这幅画描绘的是在晨雾笼罩中日出时港口景象。画面中一轮的红日初升拖着海水中一缕橙黄色的波光,冉冉升起。近海中的三只小船,在薄雾中渐渐变得模糊不清,远处的建筑、港口、吊车、船舶、桅杆等也都在晨曦中朦胧隐现。

艺术特色: 整个画面构图松动,所有景物都笼罩在由淡紫、微红、蓝灰和橙黄等组成的灰色调中。笔触活泼自然,直接戳点的绘画笔触描绘出晨雾中不清晰的背景,真实地再现了日出时的光与色的视觉印象。反映出一种瞬间的视觉感受和活泼生动的作画情绪。

整体评价: 该画是印象主义绘画的开山之作,它标志着印象派绘画的产生,打破了以往官方学院派艺术推崇的那种谨慎而明确的轮廓,呆板而僵化的色调。

### 【经典例题】

谈谈你对活跃在十九世纪法国的印象派和后印象主义画派的认识。



【中公解析】印象派绘画是西方绘画史上划时代的艺术流派，19世纪七八十年代达到了它的鼎盛时期，其影响遍及欧洲，并逐渐传播到世界各地。印象主义采取在户外阳光下直接描绘景物，追求以思维来揣摩光与色的变化，并将瞬间的光感依据自己脑海中的处理附之于画布之上，这种对光线和色彩的揣摩也是达到了色彩和光感美的极致。印象派的特征是：重外光。重瞬间。重色彩。代表画家有马奈、莫奈、德加、雷诺阿等。

（后印象主义广义上是指继承印象主义并加以变革的各个不同流派，狭义上是指塞尚、高更、凡高等人的创作方法。他们接受印象主义的用色方法又加以革新，不满足于印象主义对自然的客观描绘，而强调主观感受再创造，一般不表现光，而注重色彩的对比关系、体积感及装饰性等。对立体主义、野兽主义和表现主义影响很大。）

## 7.现代、后现代

### （1）野兽主义

（较为明显的现代主义绘画风格的作品首见于法国1905年巴黎秋季沙龙展，这类作品表现的物体形体与色彩被变形、被夸张，并显示出一种与传统美术相歧义的表现力，被人们称为野兽，“野兽主义”由此得名，以马蒂斯为代表画家。野兽主义的画家抛弃西方传统艺术中体积、明暗等造型手法，用纯色和自由的轮廓线造型，保持画面的平面感和装饰性。）

#### 《红色和谐》

（背景：20世纪初法国的野兽派运动是西方绘画史上的一次大变革。这一运动的精神领袖是亨利·马蒂斯。）

画面内容：画中描绘了一个室内的场景，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。

艺术特色：画家以一块高纯度的红色平面，限定了整个房间内的空间。他把室内三度空间的物象，全都描绘在这块二度空间的红色平面上。他把蓝色的纹样分布在桌布和墙面上，从而在这红色平面上清楚地将那水平的面和垂直的面区分开来。在形态的表现上采取一种图形类比的方法。我们在画上看见，窗外的屋顶，与那把椅子形状相类似；花园里树木弯曲的枝丫，与桌面和墙壁上鹿角形花纹相呼应；而桌布上的花梗与女佣的头发，则用的是同一种简略的线条。

整体评价：画面的色彩极其有限，且基本上都是纯色。高度精炼的色面组合，使该画获得强烈的色彩效果。马蒂斯的简化天赋，在这里得到了充分显示。）

#### 【经典例题】

野兽派画家热衷于运用鲜艳、浓重的色彩，以直率、粗放的笔法，创造强烈的画面效果。下列艺术家中，不属于野兽派的是（ ）。

A.马蒂斯

B.弗拉曼克

C.卢奥

D.康定斯基

【中公解析】D。野兽派代表画家有马蒂斯、弗拉芒克、卢奥、杜菲等，康定斯基属于

背景：20世纪初，法国  
野兽派  
马蒂斯  
内容：室内场景  
特色：二度平面  
高纯度红色  
图形类比  
线条简略  
评价：高度精炼

时间：1905年  
地点：法国巴黎  
代表人物：马蒂斯  
特点：夸张变形  
造型：色、线  
效果：平面感  
装饰性



抽象画派代表人物。

## （2）立体主义

（1908年，以毕加索为代表的一群青年画家推出了“立体主义”。立体主义否定传统绘画中的定点透视，试探以动点透视多方向去观察和表现物体，将一个对象分解成多个视角的几何切面，然后加以主观的并置、重叠、组合，从而彻底摒弃了物体的自然形象。）

毕加索是西班牙画家，长期在法国活动。1908年与布拉克创立了“立体主义”的画风，后来又出现过“新古典主义”阶段，并一度深受“超现实主义”思潮的影响。曾多次以自己的艺术作品声援世界人民正义的斗争，为反对帝国主义侵略、保卫和平的事业做出很大贡献。他是画家、雕塑家、陶艺师、书籍装帧和插图艺术家，一生创作了众多各种题材的作品，代表作有《亚威农少女》《格尔尼卡》《和平鸽》《弹曼陀铃的少女》《哭泣的女人》等，他那极端变形和夸张的艺术语言，毫不疲倦的探索精神，对于西方及世界20世纪艺术有极大的推动。《亚威农少女》是立体主义的开山之作，是毕加索早期杰作。《公牛头》是作者用自行车座和车把巧妙组合制作而成。

### 【经典例题】

塞尚是法国后印象派的代表人物，20世纪受其绘画风格影响比较深刻画派是（ ）。

- A.野兽派 B.立体派 C.抽象派 D.表现派

【中公解析】B。解析：以毕加索为代表的立体主义受到塞尚的影响最深，立体派的独特风格是对于塞尚所提出了重要的艺术思想是一种大胆创新的传承和彻底的解剖。塞尚的名言：“大自然的形状总是呈现为球体、圆锥体和圆柱体的效果。”后来成为毕加索、布拉克为代表的立体派的理论信条。

## （3）表现主义

（表现主义涉及文艺各个领域，作为社团主要活动基地在德国，早期有桥社和青骑士两个组织，后期有新客观社团。但作为泛表现艺术思潮在欧洲各国均有所反映。表现主义画家反对机械模仿客观现实，主张表现自我感受和主观意向，表现“精神的美”和“传达内在的信息”，强调艺术语言的表现力和形式的重要性，常以夸张的形体和色彩发泄作者内心激烈的情感。他们用笔刻画社会生活的黑暗面，描绘挣扎在生命线上的“渺小”的人群。也时常在作品中流露出悲观和伤感的情调。

表现主义是从后印象主义演变发展而来的，是对印象主义忠实地描绘现实的叛逆。在造型上追求强烈的对比，追求扭曲和变形的美。）

蒙克是德国表现主义美术的先驱，他出生于挪威，长期侨居德国。其油画作品描写了他的亲身遭遇和内心感受，主题大多都与疾病、死亡、性爱相关，呈现出颓唐、不安、悲观、恐惧等的世纪末情绪。《呐喊》是蒙克重要的作品，它被视为对现代人类充满焦虑的现实的永恒象征，表达了当代社会中的一种极端孤独和痛苦的情感。《青春期》描绘人对幽闭的恐惧。《桥上的少女》，画作描绘的是三个少女伫立在桥上凝神遐思的场景。

### 【经典例题】



下列对于表现主义的概述正确的是( )。

A.表现主义是 20 世纪初诞生于法国而后流行于欧洲的现代主义流派。

B.表现主义成立的第一个社团是在 1905 年由凯尔希纳等人在德里斯顿创立的“青骑士社”。

C.表现主义的先驱与探索者蒙克出生于挪威，代表作品有《呐喊》《生命之舞》。

D.表现主义的代表人物凯尔希纳、海克尔、诺尔德、康定斯基、毕加索等。

【中公解析】C。表现主义是 20 世纪初诞生于德国而后流行于欧洲的现代主义流派。表现主义成立的第一个社团是在 1905 年由凯尔希纳等人在德里斯顿创立的“桥社”。毕加索属于立体主义的代表画家。

#### (4) 抽象主义

抽象主义并不是一个具体的绘画群体与派别，他是指那些远离现实生活，不去表现自然物体的表面形象，是以经过抽象的色彩、点线、块面去构成无具体客观形象的美术的总称。

在整个 20 世纪，抽象主义基本上沿着抒情的抽象和几何的抽象两个方向发展，分别以康定斯基和蒙德里安为代表。最早从事抽象主义创作的画家是康定斯基，他用点、线、面的构成传达观念与情绪，其理论著作有《论艺术的精神》《关于形式问题》《点、线、面》。

#### 【经典例题】

绘画表现趋向于“纯粹抽象”的代表人物是( )。

A.康定斯基

B.米罗

C.克利

D.蒙德里安

【中公解析】D。蒙德里安是几何抽象画派的先驱，以几何图形为绘画的基本元素，与德士堡等创立了“风格派”，提倡自己的艺术“新造型主义”。他还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，也就是现在我们熟知的“纯粹抽象”。

#### (5) 达达主义代表人物：杜尚。

达达主义是第一次世界大战期间产生于瑞士，随后流行于整个欧美的艺术运动。它贬损传统价值，嘲弄一切陈规教条，其目的不在创造，而在于破坏和挑战。达达主义艺术家广泛运用现成品和拼贴的手法，作品新奇大胆极富叛逆性。

杜尚：(法国)是达达主义最具影响力的人物，代表作品《泉》《带胡须的蒙娜丽莎》(又名《L. H. O. O. Q》)《走下楼梯的裸女》。

#### 【经典例题】

杜尚有件作品在《蒙娜丽莎》印刷品上加了胡子，这属于现代绘画中的( )流派。

A.达达主义

B.野兽主义

C.未来主义

D.立体主义

【中公解析】A。杜尚是西方现代派绘画达达主义的画家，达达主义出现在第一次世界大战的瑞士。

#### (6) 超现实主义代表人物：达利、米罗。



在达达主义的基础上发展起来的超现实主义，吸收了达达主义及传统和自动性创作的观念，摒弃了达达主义全盘否定的虚无态度，有比较肯定的信念和纲领，作为文艺运动在两次世界大战期间广为传播。超现实主义深受弗洛伊德理论的影响，致力于探讨人类的先验层面上的潜意识，试图突破符合逻辑与实际的现实观念，把现实观念与本能、潜意识和梦的经验相糅合，以达到一种绝对和超现实的情境。这种不受理性和道德观念束缚的美学观念，促使艺术家们用不同的手法来表现原始的冲动，促使自由和荒诞意象的释放。

达利：西班牙画家、雕塑家。达利惯用不合逻辑地并列事物的方法，更有甚者，他把受激情产生灵感的创作，转变为流动性的过程，并把这些过程称之为“偏执狂的批判方式”，即将自己内心世界的荒诞、怪异加入，或替代外在的客观世界，常用分解、综合、重叠和交错的方式，来反映潜意识的过程。他的有些作品含有宗教的神秘感和色情因素。

《记忆的永恒》，该作表示对时间的渴望和追求，同时表达出对现实世界的无奈。

《内战的预感》，超现实主义画派以梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉，以写实的手法呈现出荒诞的、离奇的画面。

米罗：西班牙画家，被认为“把儿童艺术、原始艺术揉为一体的大师”。他盛期的作品画人、动物和某些象征性的物体，都采用单纯的线，色彩干净明亮，他似乎用天真无邪的眼睛看世界，但不时地对这个混乱的世界发出嘲讽的笑，代表作《哈里昆的狂欢》《人投鸟一石子》《蓝色上帝》。

#### 【经典例题】

1936年，画中人物的器官四分五裂，再组合成一个触目惊心的梦中幻象，揭示战争的残酷，这部作品是（ ）。

- A. 格尔尼卡 B. 内战的预感 C. 呐喊 D. 记忆的永恒

【中公解析】B。超现实主义以梦境、幻觉作为艺术创作的源泉，以写实的手法呈现出荒诞、离奇的现象。

### 考点 艺术概论

#### 1. 本质论

##### (1) 绘画艺术的基本特征

- ①形式的变幻；
- ②瞬间的凝固；
- ③丰富的意味。

#### 【经典例题】

艺术家所具有的共同特征不包括（ ）。

- A. 创造性 B. 一般性 C. 主体性 D. 情感性

【中公解析】B。艺术家的主体性是指艺术家在创作过程中表现出来的主观能动性和创造性。艺术家个体独有的创作个性则是艺术家风格形成的直接原因。故选B。



## 2.发展论

史上关于艺术发生的几种主要理论：

- (1) **模仿说**，德谟克利特认为艺术是对自然的模仿，亚里士多德认为模仿是人的本能。
- (2) **游戏说**，十八世纪德国思想家席勒和十九世纪英国哲学家斯宾塞提出。席勒在《美育书简》中指出，人的“游戏”本能或冲动，就是艺术创作的动机，席勒《美育书简》提到只有当人在充分意义上是人的时候，他才游戏；只有当人游戏的时候，他才是完整的人。斯宾塞认为，人的审美活动无非也是一种“游戏”，美感就是从“游戏”中获得发泄过剩精力的愉快。
- (3) **表现说**，汉《毛诗序》“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也”。意大利美学家克罗齐的美术思想的核心是“直觉即表现”。俄国列夫·托尔斯泰，美国苏珊·朗格。
- (4) **巫术说**，英国人类学家爱德华·泰勒在《原始文化》一书中提出，原始艺术起源于原始巫术，而原始巫术根植于原始人万物有灵的世界观。
- (5) **劳动说**，认为艺术产生的最根本动力和原因，在于人类的实践活动，尤其是占主导地位的物质生产实践活动，这是对艺术产生根本原因最具影响的揭示，俄国的普列汉诺夫等人对此进行过阐述。

### 【经典例题】

在艺术范畴，“模仿说”最先是由（ ）提出的。

- A.法国美学家      B.古希腊哲学家      C.俄国文学家      D.意大利画家

【中公解析】B。模仿说最先由古希腊哲学家亚里士多德提出。

## 3.创作论

- (1) 艺术创作过程可分为**艺术体验**、**艺术构思**和**艺术表现**三个重要阶段。

艺术体验

艺术体验是艺术家在长期积淀的生活体验和审美经验的基础上，产生深切的感受和审美发现，激起创作的欲望萌动和动机生成。它是艺术创作的**准备阶段**。

艺术构思

艺术构思是艺术创作的**中心环节**。

艺术家在既定的艺术心理定势和创作目的的指导下，围绕着从生活的暗示中初步形成的主体意象，运用与此有关的生活素材进行艺术思维。

**典型化**：是构思典型或具有典型性的艺术意象的过程和方法。它是艺术家把不够典型的生活材料，按照文艺以个别表现一般的规律，经过艺术的**加工改造**，构思出具有**典型性**的艺术意象的过程。只有在此前提下，才能将典型的艺术意象物化为典型的艺术形象。

**典型**：塑造得非常成功的艺术形象。具有鲜明独特，丰满的个性特征，深刻普遍的代表性和概括性，集中体现了艺术家对生活的审美发现和审美理想。

艺术构思过程的实质是一个典型化的过程，目的在于创造高度理想化的艺术形象。如果



不致力于艺术形象的典型化，创作意图就不能很好地实现。艺术典型化的程度越高，就越完美，越有普遍意义。典型化是艺术创作的基本规律。

### 艺术表现

艺术表现是指艺术家借助于一定的物质媒介，运用艺术语言和表现手段，将艺术构思活动中形成的艺术意象物态化，使之成为具体可感的艺术形象，可供鉴赏的艺术作品，其实质是一种审美表现活动。

艺术创作中的“传达活动”，就是艺术家运用各种媒介材料和技术手段，表现其对社会生活的审美认识和认识成果，把构思形成的审美意象实现为作品的阶段。简言之，艺术创作其实质就是一种审美表现活动。这也是艺术创作过程的完成阶段。

郑板桥“眼中之竹、胸中之竹、笔下之竹”是对艺术创作过程三阶段的形象描述。

再现与表现：美术创作的两种基本手段和方法。再现着重反映对象的客观特征，着重反映作者的主观感受。

### 【经典例题】

( ) 常具有多义性、朦胧性，经常是只可意会不可言传，需要欣赏者反复领会、细心感悟。

A. 艺术语言

B. 艺术构思

C. 艺术意蕴

D. 艺术创作

【中公解析】C。艺术意蕴：是指深藏在艺术作品中内在的含义或意味，常常具有多义性、模糊性和朦胧性，体现为一种哲理、诗情或神韵，经常是只可意会，不可言传，需要欣赏者反复领会、细心感悟，用全部心灵去探究和领悟，它也是文艺作品具有不朽的艺术魅力的根本原因。艺术语言又称艺术语汇。指的是各种艺术体裁用以塑造艺术形象、传达审美情感时所使用的材料和工具。艺术语言是艺术作品形式的基本构成要素。艺术构思是作家在深入生活和体验生活的基础上，按照其创作意图把对实际生活的感受与认识统一起来，酝酿、创造成为艺术形象而进行的一系列的形象思维活动。艺术创作是指艺术家以一定的世界观为指导，运用一定的创作方法，通过对现实生活观察、体验、研究、分析、选择、加工、提炼生活素材，塑造艺术形象，创作艺术作品的创造性劳动。

### 4. 艺术的社会功能

美术是社会存在的产物，因此它担负着社会功能的角色，美术的这种社会功能主要体现在三个方面，即认识功能、审美功能和教育功能。

举例：《清明上河图》(1) 认识功能：就是我们通过美术作品认识不同时代、不同民族、不同文化、不同社会制度的人们生活、历史、风俗、行为、器物、观念等，甚至认识包括我们自己在内的整个世界，这种认识既可以通过由美术作品中表现出来的内容，也可以通过美术作品的形式本身来实现。

(2) 教育功能：主要是指美术作品的题材所表现出来的内容和主题对观众形成的思想和道德上的感染与影响，以培养人们对待自然、社会、人生、他人以及自我判断上的积极的观念与热情，具体而言就是热爱祖国、热爱生命、热爱自然、锐意进取。

举例：顾恺之《女史箴图》  
《烈女传》



(3) 审美功能：就是培养人们对美的事物，美的形式的辨别力、敏感性和感受力。

(4) 艺术的三种社会功能的关系

艺术的三种社会功能是辩证统一，密不可分的，不能说这件作品主要是认识功能，那件作品主要是审美功能。

艺术中的真、善、美是一个整体，“真”是美术的基本要求，但艺术之真不同于现实之真，艺术的真是形象之真，艺术的真的概念本身就包含着审美意象，包含着美：艺术的认识功能和教育功能都通过审美作用而实现，而艺术之美之中也自然包含着“善”的因素。马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术，能够欣赏艺术的大众”，好的艺术能够提高人们的艺术情趣和审美认识能力，也就是说，艺术起审美作用同样也就起了认识和教育的作用。

### 【经典例题】

美术具有认识功能、审美功能和（ ）三大社会功能。

A.愉悦功能

B.教育功能

C.欣赏功能

D.情感功能

【中公解析】B。美术的三大社会功能是认识功能、教育功能、审美功能。认识功能即通过美术作品认识不同时代、不同民族、不同文化、不同社会制度的人们的生活、历史、风俗、行为、器物、观念，等，甚至认识包括我们自己再内的整个宇宙。教育功能指美术作品的题材所表现出来的内容和主题对观众形成的思想和道德上的感染与影响。审美功能是培养人们对美的事物、美的形式的辨别力、敏感性和感受力。

## 考点 美术门类

### 1.版画

按照国际目前界定标准，版画可以进行以下分类：

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）。

依据印刷方式，则可分为凸印版画、凹印版画、平印版画、漏印版画。

依据使用色彩的多少来分，则有单色版画和套色版画。

依据印数多少可分为独幅版画和多幅版画。

印刷特点

#### (1) 凸版画

又称木版画、木刻，它是利用凸版印刷术把印刷材料留存在版上高处，通过印刷的压力转印到纸上形成的反向平面的绘画作品，因制版材料使用木板而得名，突出平面视觉效果。制作材料：木板、纸板、金属板、塑料板、石膏板、三合板、五合板。印刷材料：油性或水性印刷材料等。

#### (2) 凹版画

俗称铜版画。突出质感。凹版是指在平面的金属板面上用钢刀将需要印刷的部分雕刻出深凹的线纹，形成粗细、深浅不同的沟槽，然后将油墨填入凹缝中，再经铜版印刷机的压印，



使油墨粘在纸面上出现图画，称为金属版画，如人民币上的人像图案和雕版邮票等。金属版有铜版、钢版、铝版、锌版、铁版等，艺术家最常用的是铜板，故凹版画一般指铜版画。印刷材料：凹版油墨印刷。

### (3) 平版画

或称石版画。利用油水分离原理制版，将版上的图形通过压力转印到纸上形成与版上图形方向相反的平面绘画作品称为平版画。制作材料：石灰石板、金属铝板、玻璃板、木板、塑料板、纸板等。印刷材料：平版、胶印油墨。

### (4) 孔版画

孔版也称漏版。一般是指通过绢、涤纶、尼龙、丝等材料，利用其织纹的漏孔，将水或油质的颜料，用刮板由下至上地刮印，漏印于纸上。过去印刷版的主要材料是真丝网布故称丝网版画，现在通用的名词是绢网版画。在中国，丝网版画是新兴的画种，从开创到兴盛不过 20 年左右的光景。

三大类（丝网版画、型染版画、誊写版画）。

#### 【经典例题】

被誉为“书上蝴蝶”的藏书票是一种独特的艺术形式，其常用的创作载体是（ ）。

A. 油画

B. 素描

C. 水彩画

D. 版画

【中公解析】D。藏书票起源于 15 世纪的欧洲。它们是一种小小的标志，以艺术的方式，标明藏书是属于谁的，也是书籍的美化装饰，属于小版画或微型版画，被人们誉为：“版画珍珠”“纸上宝石”“书上蝴蝶”“微型艺术”。

## 2. 雕塑

雕塑是一种重要的造型艺术。雕塑是立体（三度空间）的空间艺术和视觉艺术，它是一定的物质材料制作出具有实体形象的艺术品。所谓雕塑，就是运用一定的物质基础，通过雕、刻、塑等手法，创造出各种立体艺术形象的艺术门类。由于制作方法主要是雕刻与塑造两大类，故被称为雕塑。

雕塑包含着雕刻与塑造两种创作的手法。雕是运用金属工具对木、石、骨等硬质材料，由外及里或雕或刻或凿，是一个减法过程。塑，是用泥或橡皮泥等可塑性材料，从无到有塑造出立体的造型，采用的是一个加法的方式。总之雕塑是一种可以观赏、触摸的立体造型。

雕塑在表现形式上主要分为圆雕、浮雕（高浮雕、浅浮雕）、透雕三类，雕塑的材料一般分为可塑性材料和硬质材料。主要的表现材质有泥、石头、青铜、木头、砖、陶瓷等。

雕塑的风格类型：写实雕塑、装饰雕塑、抽象雕塑。

#### 【经典例题】

最容易雕刻的材料是（ ）。

A. 水泥

B. 陶泥

C. 木质材料

D. 塑胶材料

【中公解析】C。木材是最容易雕刻的材料，其表面有变化多端的纹路，又有千姿百态的自然形状，从事木雕艺术创作可以因材施艺。



## 3. 园林

世界主要园林:

(1) 中国山水园林: 私家园林: 苏州狮子林、拙政园、网师园、留园(清雅脱俗, 充满诗情画意。“咫尺之内再造乾坤”)。皇家园林: 颐和园、北海公园。

(2) “枯山水”日本传统庭园: 金阁寺庭园、京都龙安寺方丈庭园(微缩景观, 恬淡出世气氛, 宗教哲学相结合, 写意与抽象手法)。

(3) “人文主义”——意大利古典园林: 法尔奈斯庄园(以古罗马的花园为蓝本, 让别墅、花园与大自然之间达到和谐状态)。

(4) “驯服自然”——法国古典园林: 凡尔赛宫(修建得极为有组织有秩序的古典主义风格园林、“欧洲皇家园林第一典范”、被称为“立体的诗篇, 凝固的画卷”)。

(5) “风景如画”——英国古典园林: 斯托海德风景园(设计者通常是画家。将田野风光应用于造园设计, 追求一种近乎自然、返璞归真的风格)。

(6) “形形色色”——现代景观园林。 “万能造园师”→布朗。

## 【经典例题】

苏州园林其中沧浪亭、狮子林、拙政园、留园分别代表宋、元、明、清四个朝代艺术风格, 称为“四大名园”。( )

【中公解析】×。解析: 留园始建于明代。

## 考点 美术基础知识

## 1. 透视

(1) 平行透视。——一点透视, 有1个消失点。

(2) 成角透视。——两点透视, 有2个消失点。

(3) 散点透视。——三点透视, 有3个消失点。

T、X、P

## 【经典例题】倾斜透视

下列各项中, 有“三个透视点”的是( )。

A. 散点透视

B. 平行透视

C. 成角透视

D. 倾斜透视

【中公解析】D。散点透视法是从多个角度表现事物特征, 或从多个侧面刻画人物形象的创作方法。平行透视有一个消失点被称为一点透视。成角透视有两个消失点, 称为两点透视。

## 2. 构成

三大构成: 平面构成、色彩构成、立体构成。T、X、P

(1) 平面构成的基本构成方法

重复构成、近似构成、渐变构成、发射构成、特异构成、对比构成、空间构成、肌理构成、重构构成、色彩构成。

(2) 色彩三要素: 明度、纯度、色相。



## 【经典例题】

色相、明度、纯度指的是色彩的（ ）。

A.三原色

B.三间色

C.三要素

D.三大面

【中公解析】C。

## 考点 义务教育美术课程标准

## 1.课程基本理念

- (1) 面向全体学生。  
(2) 激发学生学习兴趣。  
(3) 关注文化与生活。  
(4) 注重创新精神。)

口诀：面向全体学生 激发学习兴趣 关注文化与生活 注重创新精神

面向全体学生

激发学习兴趣

关注文化与生活

注重创新精神

## 【经典例题】

下列选项中，不属于美术课程基本理念的是（ ）。

A.面向有美术特长的学生

B.激发学生学习兴趣

C.关注文化与生活

D.注重创新精神

【中公解析】A。美术课程基本理念指出，美术课程应面向全体学生。实施义务教育阶段的美术教育，必须坚信每个学生都具有学习美术的潜能，都能获得不同程度的发展。美术课程应面向全体学生，选择基础的、有利于学生发展的美术知识和技能，并通过有效的学习方式，帮助学生形成基本的美术素养，为终身学习奠定基础。

## 2.课程设计理念

- (1) 以美术学习方式划分学习领域，加强综合性和探究性。  
(2) 根据学生的身心发展水平，分学段设计课程内容和学习活动。  
(3) 在保证基本规定性的同时，给予教师教学更大的空间。)

## 【经典例题】

美术课程设计理念中强调以美术学习方式划分学习领域，加强（ ）。

A.综合性和探究性

B.情意性和愉悦性

C.多样性和灵活性

D.实践性和创造性

【中公解析】A。

## 考点 普通高中美术课程标准

## 1.基本理念

- (1) 体现时代性、基础性和选择性，满足发展的需求。  
(2) 拓宽美术视野，尊重世界多元文化。  
(3) 注重学习方法和过程，提高美术素养。  
(4) 强调创新精神，培养解决问题的能力。



(5) 提倡质性评价, 促进个性发展。)

### 【经典例题】

以下选项属于当今美术课程理念的有 ( )。

- A. 陶冶学生审美情操, 不断提高美术素
- B. 引导学生自主参与, 注重选择, 多元发展
- C. 拓展视野, 把多种知识融合在美术教学中
- D. 加强体验感悟、发展形象思维, 培养创新意识

【中公解析】ABD。普通高中美术课程标准的基本理念有(1)体现时代性、基础性、和选择性满足发展需求;(2)理解祖国优秀艺术、尊重世界多元文化;(3)注重学习方法和过程, 提高美术修养;(4)强调创新精神, 培养解决问题的能力;(5)提倡质性评价, 促进个性发展。

### 2. 学科核心素养

学科核心素养是学科育人价值的集中体现, 是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。美术学科核心素养, 主要包括图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解。

素养 1: 图像识读。

素养 2: 美术表现。

素养 3: 审美判断。

素养 4: 创意实践。

素养 5: 文化理解。

### 【经典例题】

美术学科核心素养, 主要包括图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和 ( )。

- A. 艺术理解
- B. 文化理解
- C. 科学理解
- D. 思想理解

【中公解析】B。学科核心素养是学科育人价值的集中体现, 是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。美术学科核心素养, 主要包括图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解。

### 考点 教学论

#### 教学评价

美术教学评价的功能: 导向功能、诊断功能、调控功能、教学功能。J.X.P

(教学评价的原则: 方向性原则、科学性原则、客观性原则、整体性原则、目的性原则、可行性原则、评价和指导相结合原则、自评和他评相结合的原则。)案例分析

定性评价: 在教学工作评价中只根据平常的表现和观察给教学工作做出的评价, 即为定性评价法。如等级法、评定法都是经常使用的定性评价法。



自我评价：这种方法指的是被评价者按照一定的评价指标体系，对自己的情况进行自我评价，以达到相应的评价目的。

诊断性评价：这是评价学生学习基础的一种重要方法。通过对评价对象的主要要素进行测验，对评价对象存在的问题及其发展情况在价值上给予判断，为改进和提高下一步活动提供依据。**课前评价**

**形成性评价**：这种评价是指在教学过程中，对尚在进行发展中的教学活动进行相应的价值判断。这种评价的目的是为了控制教学过程，使全体学生都能达到教学目标。

**综合性评价**：综合评价法是对评价内容的整体进行评价。如对学校教学情况、某一学科的整个教学情况等进行全面评价，都是综合评价。

**终结性评价**：终结性评价是在教学活动完成以后对教学活动的最后结果做出相应的价值判断，其目的是为了了解学生的学习结果是否达到了教学目标的要求。

### 【经典例题】

下列选项中，对美术教学“档案袋”法不正确的表述是（ ）。

- A.一种质性评价方法
- B.一种综合性评价方法
- C.一种搜集学生美术学习过程中重要资料的方法
- D.一种归档留存少部分优秀学生作品的方法

【中公解析】D。美术学习档案袋是一种用来记录学生整个美术成长过程的资料夹，学生在档案袋中汇集美术学习全过程的资料，包括研习记录、构想草图、设计方案、创作过程的说明、自我反思的评价等。