

高等院校艺术理论课程考试必备

中国美术史（全彩版）

HISTORY OF CHINESE ART

主编 张玉花 王树良

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

高等院校艺术理论课程考试

中国美术史（全彩版）

HISTORY OF CHINESE ART

主编 张玉花 王树良

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史：全彩版 / 张玉花，王树良主编. --
重庆：重庆大学出版社，2015.9
(高等院校艺术理论课程考试必备)
ISBN 978-7-5624-9174-3

I. ①现… II. ①张… ②王… III. ①设计—工艺美
术史—世界—研究生—入学考试—自学参考资料
IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第128361号

高等院校艺术理论课程考试必备
中国美术史(全彩版)

ZHONGGUO MEISHUSHI

主编 张玉花 王树良

策划编辑：张菱芷

责任编辑：张菱芷 版式设计：张菱芷

责任校对：谢芳 责任印制：赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人：邓晓益

社址：重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编：401331

电话：(023) 88617190 88617185 (中小学)

传真：(023) 88617186 88617166

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本：787×1092 1/16 印张：11.75 字数：183千

2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9174-3 定价：48.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换
版权所有，请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书，违者必究

编委会

主 编

张玉花 王树良

副主编

王星伟 安宝江 王树忠 白 冰 刘向娟
金 晖 程睿杰 许洪林 王丹杰 李一娜

编写者

王夏楠 刘芳亦 滕明堂 徐 峰 孟胜兵
陈晓华 米妮娅 游 俊 扈秀丽 王建华
董亮亮 徐 爽 胡国锋 毛炳军 李发友
王乃田 张 权 钟兆荣 郝元峰 彭 璐
叶秋君 王 寅 黄建军 周中工 吕岩峰
齐瑾瑾 王波涛

编者的话

这是一套专为大学生应对各类艺术理论课程考试获取高分而编写的备考用书，在编写思路，我们本着“一切为考高分”的宗旨进行：

梳理重点必考知识点：摒除一般艺术史论参考书目或指定教材复杂冗长的叙述，综合汇编所有权威考试教材重点的、必考的知识点。

最大化降低记忆强度：精简实用，字字要点，条目排列，让考生把有限的时间与精力投入到最需要的地方；花最少的时间，得最高的分数。

分层级标注重要考点：汇总各高校考试重点和核心要点，并以★做专门提示，让考生一眼就能发现核心考点所在；对于这些标注处，考生要优先并投入更多精力复习。

按记忆线索归纳考点：归纳众多有联系的考点，让考生按照时间线索或逻辑线索在联系和比较中牢记考点，实现考前突击高效背诵。

多图像辅助强化记忆：对于重要考点都辅以多张图片，艺术考生擅长的形象思维在备考时能够充分施展，复习效果更是事半功倍。

多作答拓宽解题思路：对一部分题目给了几种不同的答案，或者对相同问题提供几种不同的问法，供同学训练变化，组合创新。

高质量辅导答疑系统：本书主编开设博客并提供邮箱（1941567196@qq.com），为读者提供优质的后续辅导和提问反馈服务。

新配套 MP3 文件索取：购买本书后可电邮 1941567196@qq.com 索取本书配套 MP3，助力复习；依托本书，主编团队开发全套精细指导网络课程，读者可电邮联系报名学习。

总之，考前冲刺熟读本书，足以对全部考试内容了然于胸，实现复习效果质的“飞跃”。

张玉花 王树良

于清华大学照澜院

本书编写对应配套书目

(全面覆盖院校课程指定教材及考试重点)

- [1] 中央美术学院美术史论系. 中国美术简史 [M]. 北京: 中国青年出版社, 2010.
- [2] 薄松年. 中国美术史教程 [M]. 西安: 陕西人民美术出版社, 2008.
- [3] 黄宗贤. 中国美术史纲要 [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 1993.
- [4] 王伯敏. 中国绘画史 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2009.
- [5] 李福顺. 新编中国美术史史纲 [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2003.
- [6] 阮荣春. 中国美术史 [M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2007.
- [7] 王树良, 张玉花. 中国美术史 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010.
- [8] 王树良, 张玉花. 中外美术简史 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2012.
- [9] 洪再新. 中国美术史 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2013.
- [10] 王逊. 中国美术史 [M]. 北京: 人民美术出版社, 1989.
- [11] 姜松荣. 中国美术史 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2011.
- [12] 范扬. 中国美术史 [M]. 成都: 西南财经大学出版社, 2003.
- [13] 田卫平. 中国美术史 [M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2004.
- [14] 中国美术史及作品鉴赏编写组. 中国美术史及作品鉴赏 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1997.
- [15] 潘耀昌. 中国近现代美术史 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2009.
- [16] 邹跃进. 新中国美术史 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2002.
- [17] 王洪义. 中外美术史简明教程 [M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2004.
- [18] 谭天. 中国美术史百题 [M]. 北京: 中国青年出版社, 2006.
- [19] 赵力, 贺西林. 中国美术史参考资料简编 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [20] 陈瑞林. 中国现代美术史教程 [M]. 西安: 陕西人民美术出版社, 2009.
- [21] 朱伯雄. 世界美术史 [M]. 济南: 山东美术出版社, 2006.
- [22] 谢丽君, 李倍雷. 中国美术史 [M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2004.

目 录

一 史前及先秦美术 / 1

·名词解释·

- ★1.彩陶 / 1
- ★2.黑陶 / 2
- ★3.原始瓷器 / 2
- ★4.舞蹈纹彩陶盆 / 3
 - 5.人面鱼纹彩陶盆 / 3
 - 6.庙底沟型彩陶 / 4
 - 7.鹳鱼石斧图彩陶瓮 / 5
- ★8.金有六齐 / 6
 - 9.青铜礼器 / 6
- ★10.失蜡法 / 6
 - 11.后母戊大方鼎 / 6
 - 12.四羊方尊 / 8
 - 13.毛公鼎 / 9
- ★14.莲鹤方壶 / 9
 - 15.战国帛画 / 10
 - 16.甲骨文 / 10
 - 17.岩画 / 11
 - 18.红山玉雕龙 / 12

·简答辑要·

- 1.简述中国史前美术的发展概况。 / 13
- 2.简述旧石器时代的美术。 / 13
- 3.简述中国原始美术中的岩画代表及艺术特点。 / 14
- ★4.简述原始彩陶的代表类型。 / 14

- 5.简要介绍仰韶文化半坡类型彩陶的特点。 / 15
- 6.简要介绍仰韶文化庙底沟类型彩陶的特点。 / 16
- 7.简述马家窑文化半山类型彩陶的特点。 / 16
- 8.简述商代后期青铜器的基本特征。 / 16
- 9.简述夏、商、周及春秋战国时期建筑发展情况。 / 17

·论述专项·

- 1.原始人的石器制造与发展过程,对你理解美术起源有哪些启示? / 18
- 2.列举你喜欢的两件新石器时代的雕塑作品,并说明理由。 / 18
- ★3.青铜器的发展经历了几个高峰期?每个时期的艺术特点是什么? / 19

二 秦汉美术 / 21

·名词解释·

- ★1.秦代陶塑兵马俑 / 21
- ★2.击鼓说唱俑 / 22
- 3.霍去病墓石刻 / 23
- 4.循石造型 / 23
- ★5.画像石 / 23
- ★6.画像砖 / 24
- 7.汉代瓦当 / 24
- ★8.马踏飞燕 / 24
- 9.釉陶 / 25
- ★10.长信宫灯 / 25
- 11.汉代帛画 / 26
- 12.高颐阙 / 27

·简答辑要·

- ★1.简述秦汉美术发展的概况。 / 27
- 2.请简述秦兵马俑的艺术特色。 / 28
- 3.简述秦汉建筑的发展成就。 / 29
- ★4.简述秦汉画像砖的基本史实。 / 30
- 5.简要论述汉代墓室壁画经历了哪几个发展阶段?每个阶段的代表作是什

么? / 30

★6.请简述霍去病墓石雕群的主题思想及艺术风格。 / 31

7.简述汉代铜镜的风格特征。 / 31

·论述专项·

★试论述汉代画像石的艺术特色。 / 32

三 魏晋南北朝隋唐美术 / 33

·名词解释·

★1.昙曜五窟 / 33

2.孝子画像石棺 / 33

★3.昭陵六骏 / 34

4.娄叡墓壁画 / 35

5.竹林七贤与荣启期砖画 / 35

6.本生故事画 / 36

7.《鹿王本生故事图》 / 36

★8.顾恺之 / 36

★9.《女史箴图》 / 37

★10.《洛神赋图》 / 38

11.《列女仁智图》 / 39

12.戴逵 / 40

★13.《游春图》 / 40

14.《历代帝王图》 / 40

★15.《虢国夫人游春图》 / 41

16.《挥扇仕女图》 / 41

★17.《捣练图》 / 43

18.《五牛图》 / 43

19.《江帆楼阁图》 / 43

20.张僧繇 / 43

★21.曹衣出水 / 44

22.吴带当风 / 44

★23.吴带曹衣 / 44

- 24.周家样 / 44
- 25.迁想妙得 / 45
- ★26.以形写神 / 45
- ★27.传神论 / 45
- ★28.书画同源 / 45
- 29.谢赫与《画品》（《古画品录》） / 46
- 30.《画山水序》 / 46
- ★31.谢赫“六法论” / 46
- ★32.“外师造化，中得心源” / 47
- ★33.《历代名画记》 / 47
- 34.“二王” / 47
- 35.癫张狂素 / 47
- 36.莲花尊 / 48
- ★37.唐三彩 / 49

• 简答辑要 •

- 1.简述宁懋石室画像的艺术特征。 / 50
- 2.简述魏晋南北朝美术发展的概况。 / 50
- 3.简述北魏都城洛阳的建筑特点。 / 51
- 4.简述甘肃嘉峪关墓室砖画的艺术特征。 / 51
- ★5.简述隋唐美术发展的概况。 / 51
- 6.简述隋唐五代山水画的风格演变。 / 53
- 7.简述吴道子的绘画特点。 / 53
- ★8.简述《历代名画记》的具体内容。 / 54
- 9.简述王维对山水画的贡献。 / 54
- 10.简述唐长安城的建筑特征。 / 55
- 11.简述隋唐建筑发展成就。 / 55

• 论述专项 •

- ★1.综述魏晋南北朝时期美术的发展状况。 / 56
- ★2.阐述魏晋南北朝时期山水画发展的特点。 / 57
- ★3.试述顾恺之重要的传世绘画作品以及在理论方面的贡献。 / 58
- ★4.谈谈你对顾恺之“传神写照”论的认识。 / 58
- ★5.隋唐时期有哪些重要山水画家?分别叙述其风格特点。 / 59

- ★6.试述唐代人物画的发展状况。 / 61
- 7.论述吴道子的艺术成就及其在美术史上的地位。 / 62
- 8.试概述中国古代四大石窟艺术。 / 62
- 9.与前代相比较，唐代敦煌莫高窟艺术有哪些发展变化？ / 63
- 10.试论述唐代金属工艺的发展成就。 / 65

四 五代宋元美术 / 67

·名词解释·

- ★1. “黄家富贵，徐熙野逸” / 67
- 2.周文矩与顾闳中的人物肖像画 / 68
- ★3.宋四家 / 69
- 4.米氏云山 / 69
- ★5.南宋四家 / 70
- ★6. “马一角” “夏半边” / 71
- ★7.元四家 / 71
- ★8.黄公望 / 72
- 9.六要论 / 72
- 10. “逸、神、妙、能”论 / 73
- ★11.三远 / 73
- 12.白描 / 73
- 13.风俗画 / 73
- 14.小景山水 / 74
- ★15.瘦金体 / 74
- 16.翰林图画院 / 74
- 17.灵岩寺彩塑 / 74
- 18.晋祠彩塑 / 74
- 19.南吉北磁 / 75
- 20.窑变 / 75
- ★21.永乐宫壁画 / 76
- 22.元代道释壁画 / 77
- ★23.《韩熙载夜宴图》 / 77
- 24.《朝元仙仗图》 / 78

★25.《清明上河图》 / 78

★26.《千里江山图》 / 79

27.《双喜图》 / 79

★28.《芙蓉锦鸡图》 / 81

★29.《泼墨仙人图》 / 81

30.《太白行吟图》 / 81

★31.《鹊华秋色图》 / 81

·简答辑要·

1.简述五代时期以董源为代表的南方山水画的风格特色。 / 82

★2.简述荆、关、董、巨对山水画的创造。 / 83

3.简述宋代美术发展的概况。 / 84

4.简述宋代风俗画的发展状况。 / 86

★5.简述元代美术发展概况。 / 87

★6.简述赵孟頫的绘画特色。 / 90

7.简述赵孟頫的绘画理论。 / 90

8.分析王蒙的《青卞隐居图》。 / 90

9.简述宋元建筑的发展成就。 / 91

10.简述宋元染织工艺的发展成就。 / 92

11.简述宋元漆器工艺的发展成就。 / 92

·论述专项·

★1.试述五代时期绘画的发展状况。 / 93

★2.试述五代山水画的特征及其代表人物。 / 94

★3.试述宋代绘画的基本特点。 / 95

4.试以具体画家及作品阐述北宋中后期山水画的变革。 / 96

★5.试述宋代绘画对后世的影响。 / 97

6.论述郭熙的山水画创作和理论对于中国山水画发展的贡献。 / 98

★7.宋代绘画繁荣兴盛体现在哪些方面? / 99

★8.以具体作品阐述“南宋四家”的艺术特征。 / 101

9.“元四家”是指哪四位画家?他们在山水画艺术上的特点是什么? / 101

★10.试述元代山水画的发展状况。 / 102

11.试比较院体画和文人画的不同。 / 103

五 明清美术 / 105

· 名词解释 ·

- ★1. 浙派 / 105
- ★2. 吴门画派 / 106
- ★3. 吴门四家(明四家) / 108
 - 4. 白阳青藤 / 110
 - 5. 松江派 / 113
- ★6. 董其昌 / 113
- ★7. 南北宗论 / 113
- ★8. 南陈北崔 / 114
- ★9. 波臣派 / 114
- ★10. 清初“四王” / 115
- ★11. 清六家 / 116
 - 12. 清初“四僧” / 116
- ★13. 八大山人 / 116
- ★14. 石涛 / 117
 - 15. 金陵画派 / 118
- ★16. 扬州八怪 / 118
 - 17. 居氏兄弟 / 120
- ★18. 岭南画派 / 120
 - 19. 景泰蓝 / 120
 - 20. 太平天国壁画 / 120
 - 21. 年画 / 121

· 简答辑要 ·

- ★1. 简述明代美术发展的概况。 / 121
- ★2. 简述董其昌的“南北宗论”。 / 125
 - 3. 简述明式家具的风格特征。 / 127
 - 4. 简述清代美术发展的概况。 / 128
 - 5. 简述石涛的山水画特色。 / 130
- ★6. 简述岭南画派的主要艺术特点。 / 131
 - 7. 列举清代木版年画的刻印中心及各自的表现题材、呈现风格。 / 131

8.简述明清金属工艺的发展成就。 / 132

·论述专项·

★1.试述明代山水画的发展。 / 133

2.试述“白阳青藤”对我国花鸟画发展的主要贡献。 / 134

★3.试述清代绘画的发展概况。 / 135

4.试述明清的建筑艺术。 / 136

六 近现代美术 / 139

·名词解释·

★1.海派 / 139

★2.赵之谦 / 139

★3.决澜社 / 139

★4.蔡元培“以美育代宗教”说 / 140

★5.徐悲鸿 / 141

6.刘海粟 / 141

★7.林风眠 / 142

8.张大千 / 143

9.黄宾虹 / 143

★10.齐白石 / 145

11.北齐南黄 / 145

12.潘天寿 / 145

13.天津“泥人张” / 147

14.《惜春作画》 / 147

15.月份牌 / 147

16.中国美术家协会 / 148

★17.《收租院》 / 148

18.伤痕美术 / 148

·简答辑要·

1.试列举现代美术发展时期的重要人物。 / 149

2.简述徐悲鸿的美术教育观。 / 150

3.简述林风眠的美术教育观。 / 151

·论述专项·

★试述近代美术发展的概况。 / 152

七 中国美术综合知识 / 155

·名词解释·

1.美术学 / 155

2.美术批评 / 155

3.透视 / 155

4.构图 / 155

5.黄金分割 / 156

★6.写意 / 156

7.工笔 / 156

★8.墨分五色 / 157

9.没骨法 / 157

★10.青绿山水 / 157

11.界画 / 157

★12.文人画 / 158

13.四君子 / 158

·论述专项·

1.试述美术的功能。 / 158

★2.列举几种中国古代主要的艺术批评理论。 / 159

3.试述中国传统绘画门类的基本历史与特征。 / 160

★4.阐述中国山水画的演变与发展。 / 162

★5.论述中国古代人物画的演变与发展。 / 164

★6.论述中国古代人物画的艺术特征。 / 166

后 记 / 169

一 史前及先秦美术

· 名词解释 ·

★1. 彩陶

“彩陶”是指新石器晚期的一种绘有黑色、红色装饰花纹的**红褐色或棕红色**的陶器，用手捏制而成。陶器的发明是**新石器时代的主要特征之一**。它是在打磨光滑的陶坯上用天然的氧化铁和氧化锰颜料进行描绘，经入窑烧制后，橙红色的胎底上形成黑、红、白等色图案的一种陶器。彩陶陶质细密，表面有光泽，彩绘不会脱落。因最早在**河南浍(miǎn)池县仰韶村**发现，所以这个时期的文化也称“**仰韶文化**”。彩陶**分布地域很广**，尤以黄河中上游地区最为发达，根据时间和风格的不同，分为半坡、庙底沟、马家窑、半山、马厂等几种主要类型。彩陶既是原始人类的日常生活用具，又是新石器时代杰出的美术创造，是我们研究史前绘画的重要依据(图1.1)。

图1.1
神人纹彩陶壶

图1.2
蛋壳黑陶高柄杯

★2.黑陶

黑陶是我国新石器时代晚期陶工艺的杰出成就之一。黑陶是在烧制结束时，从窑顶慢慢加水，木炭熄灭后产生浓烟，使陶器渗炭而成，表面漆黑光亮且较为致密。因最早发现于山东历城龙山，所以这个时期的文化也被称作“龙山文化”。黑陶工艺已经采用轮制成型，掌握了封窑技术，提高了陶器的烧成硬度。黑陶工艺主要利用陶轮轮制的方法。它不以装饰取胜，而是以造型见长，其特点可以概括为：黑、薄、光、纽，尤以器壁极薄的蛋壳陶最能体现这些特点（图1.2）。

★3.原始瓷器

原始瓷器是在制陶技术的基础上发展而来的。以粉碎后的瓷石制坯，烧成温度约1200℃，已经基本烧结，器表多施釉。釉以粉碎的石灰石加适量粘土制成，是附着于陶瓷坯体表面的玻璃物质，在还原焰中烧成青绿色，在氧化气氛中呈黄绿或青灰、黄褐色。呈色各不相同，但都被统称作“青釉”，因此，原始瓷器亦称“原始青瓷”。原始瓷器多属容器，器型有尊、豆、罐、瓮、钵等。原始瓷器的出现是中国乃至世界陶瓷史上的大事件，它的发明为后世瓷器的诞生奠定了坚实的基础。