

荆 雷 主编

美术史常识 备考

DESIGN

美术设计备考丛书
丛书主编 张建新 荆雷

高等教育出版社

美术设计备考丛书

丛书主编 张建新 荆 雷

美术史常识备考

荆 雷 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是《美术设计备考丛书》之一。

本套丛书的读者群是经过三年高中洗礼的美术设计类高考生,旨在给广大高考生提供一份比较直观、全面且水平较好的美术史常识备考资料,让高考生在较短的时间内尽快提高本专业成绩和专业素质,顺利通过各大高校的专业测试,进入高校继续深造。

本书分中国美术史基本常识和外国美术史基本常识两部分,以简练的文字概括了从原始时期到近现代中外美术史的发展历程,并就重要的流派和画家作了简要介绍,同时收选了美术史中大量的经典作品为图示,从而使全书内容丰富,深入浅出,图文并茂,以帮助考生更好地学习并掌握美术史基本知识。该书对于广大的美术爱好者提高美术修养也将起到积极的作用。

图书在版编目(CIP)数据

美术史常识备考/荆雷主编. —北京:高等教育出版社, 2001

ISBN 7-04-009753-2

I. 美… II. 荆… III. 美术史-世界-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 027424 号

责任编辑 关伟 封面设计 张建新 责任绘图 刘晓红
版式设计 周顺银 责任校对 存怡 责任印制 宋克学

美术史常识备考
荆雷主编

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电话 010-64054588

传真 010-64014048

网址 <http://www.hep.edu.cn>

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

经销 新华书店北京发行所

印刷 中国科学院印刷厂

开本 787×1092 1/16

版次 2001 年 7 月第 1 版

印张 7.5

印次 2001 年 7 月第 1 次印刷

字数 160 000

定价 33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

《美术设计备考丛书》是应广大美术设计专业高考生的需求而编写的美术设计系列丛书。旨在给广大考生提供一份比较直观全面且质量较好的美术设计备考资料，为准备参加美术设计专业高考的学生提供切实有效的帮助。

本丛书的最大特点是除了完整、系统的基础理论及技能训练辅导外，增设了分析考题的程序、临场发挥的表现手法等问题的系统化指导，并以考生考卷为例，详细分析了临场把握的技巧和如何充分发挥自己最好专业水平的方法。

在行文体例上，本丛书突出强化了专业学习的层次感和程序性，从最基本的造型基础入手，逐步进入专业基础及专业设计层次。

第一个层次 造型基础类

在《素描备考》、《色彩备考》编写中，改变了目前流于市场的大部分同类型书籍的仅注重绘画性指导的宽泛教育方式，更有针对性地根据美术设计专业要求，为高考生提供较全面的素描、色彩理论及技能指导。

第二个层次 专业基础类

《美术史常识备考》是为适应美术设计高考生参加专业高考口试或笔试需要，在中外美术简史的基础上概括精练而成，本书对广大美术高考生及美术爱好者提高美术修养也将起到积极的作用。

第三个层次 专业设计类

《装饰画备考》、《平面设计备考》、《服装设计备考》、《室内设计备考》、《工业造型设计备考》是不同专业高考生的重要专业指导用书。

突出由浅入深、循序渐进的学习次序，吻合各类美术院校对同一专业的不同要求，提高高考生的应试能力和鉴赏水平是我们编写这套备考丛书的主要宗旨。

参加本套丛书编写的作者，均是经验丰富、长期从事美术设计各专业教学及招生考试工作的资深教师。

本系列丛书中，《素描备考》由陈估生主编，《色彩备考》由远宏、刘志强主编，《装饰画备考》由郑军主编，《美术史常识备考》由荆雷主编，《平面设计备考》由孙迎峰主编，《服装设计备考》由陈闻、王希元主编，《工业造型设计备考》由何晓佑主编，《室内设计备考》由周长积主编。全套丛书由清华大学美术学院著名陶艺家、博士研究生导师杨永善先生主审，在此表示感谢！

丛书主编

2001年2月

目 录

1 中国美术史基本常识	1
(一) 史前时期	1
(二) 先秦时期	5
(三) 秦汉时期	10
(四) 魏晋南北朝隋唐时期	15
(五) 五代宋元时期	25
(六) 明清时期	36
(七) 近代时期	44
2 外国美术史基本常识	46
(一) 原始、古代美术	46
(二) 欧洲中世纪美术	54
(三) 文艺复兴时期美术	56
(四) 17、18 世纪的欧洲美术	64
(五) 19 世纪的欧洲及美国美术	75
(六) 20 世纪美术	97
附：美术史常识部分试题编汇	102
参考书目	115



中国美术史基本常识

(一) 史前时期（距今约 180 万年—公元前 21 世纪）

1. 旧石器时代的美术

中国是人类文明的发祥地之一。旧石器时代美术主要包括石器工具和由此而发展的装饰品。

人类为了生存，在长期采集、狩猎等劳动过程中，通过加工各类所需的石器工具，而渐渐萌发了审美观念。艺术起源于劳动。旧石器时代美术是中国美术的起源和萌芽时期。艺术与实用的结合是这一时期美术的典型特征。

石器工具：旧石器时代经历了由简单的打制石器到磨制石器的发展过程。打制石器主要有砍砸器、刮削器和尖状器三种类型。旧石器时代中期以后，出现了磨制和钻孔技术，在人类文明发展史中具有重要的意义。同时，造型日趋规整，石器的选材也出现了玛瑙、玉髓等，为以后的玉器发展奠定了基础。

装饰品：迄今发现的最古老的装饰品是一件石墨装饰品。在距今约 17 000 多年前的北京周口店山顶洞遗址中，发现了大量的旧石器时代装饰品，有海贝、兽牙、骨片、石块和小石珠，等等，有的还染成红色。

另外，周口店还发现一枚骨针，据此可以推测当时已可以缝纫兽皮作为保暖的服饰。

这一时期，审美的表现往往具有宗教意义，装饰和美术的功利性高于艺术性。

图 1-1 是在河北武安磁山遗址出土的一件新石器时代的石雕头像，图 1-2 的玉石串饰也是新石器时代江苏良渚文化早期的玉雕，两件作品均代表了当时石刻和玉雕的一定水平。



图 1-1 石雕头像 磁山文化



图 1-2 玉石串饰 良渚文化早期

2. 新石器时代的陶器工艺

距今约 10 000 年前开始，人类社会进入新石器时代。陶器的发明是新石器时代的重要标志。陶器是人类第一次采用火改变了原材料化学性质的一项创举，具有划时代的历史意义。

陶器的种类：

(1) 据陶的用途分为饮食器（盆、钵、碗、杯、豆、勺等）、炊煮器（鼎、鬲、甗、釜、灶等）、储藏器（壶、罐、瓶、瓮等）。

(2) 据陶质分为红陶、灰陶、白陶、黑陶等。

(3) 据陶的装饰手法分为素陶、彩陶、印纹陶和拟形陶等。

新石器时代最具典型意义的是彩陶和黑陶，它们代表着中国美术史上陶瓷工艺发展的第一次高峰。

彩陶：“是指砖红色的器壁上用赭石或氧化锰作呈色元素，所绘图案烧成后呈赭红或黑色花纹的陶器”。彩陶是新石器时代制陶工艺中最为成功的一种装饰艺术手法。以黄河流域的仰韶文化为典型，仰韶文化又称为“彩陶文化”。其中包括半坡类型、庙底沟类型、马家窑类型、半山类型和马厂类型，五种类型各具特色（见图 1-3 至图 1-6）。

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，使陶器渗碳而成。以发现于山东历城龙山镇的“龙山文化”黑陶为其代表。黑陶大多采用轮制技术，薄而光的蛋壳陶是这一时期黑陶艺术的最高成就（见图 1-7）。



图 1-3 舞蹈彩陶盆 仰韶文化马家窑类型



图 1-4 人面彩陶瓶 仰韶文化庙底沟类型

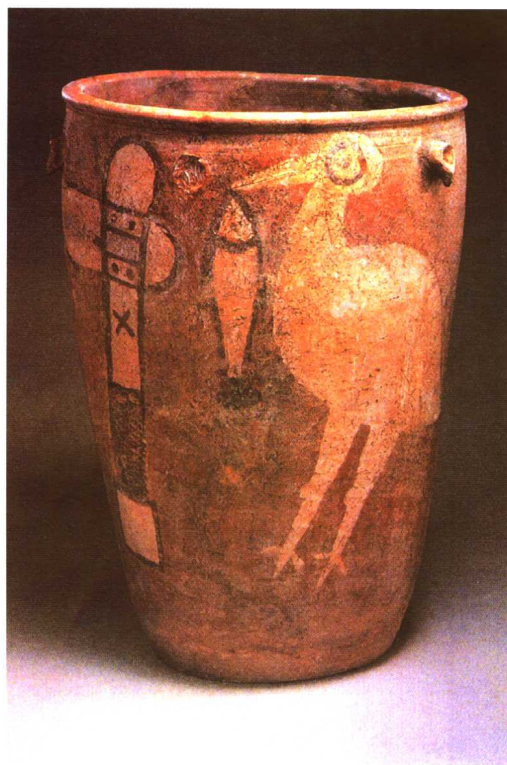


图 1-5 鹳鱼石斧图彩陶缸 仰韶文化



图 1-6 鸮形陶鼎 仰韶文化晚期



图 1-7 蛋壳黑陶 龙山文化

3. 新石器时代的绘画、雕塑与建筑

新石器时代的绘画艺术主要体现在残存的壁画、岩画等方面。

壁画：辽宁牛河梁女神庙红山文化遗址出土的壁画残块，采用赭红色线绘成勾连纹图案，或者用赭红间黄白色彩描绘三角图案，是中国迄今发现最古老的壁画遗迹。

岩画：或称“岩刻画”，敲凿刻绘而成。多表现野生动物、狩猎、舞蹈、部落战争及天文图像等内容（见图 1-8 至图 1-9），以内蒙古自治区中南部的阴山岩画、江苏省连云港将军崖岩画为代表。

新石器时代的雕塑艺术主要体现在石刻、陶塑和玉雕等方面，以玉雕成就最为显著。

石刻：中国迄今发现最古老的圆雕石刻，是河北武安磁山遗址出土的一件石雕人头，距今约 7 000 年前；最重要的石刻人像要属在河北滦平金沟屯红山文化遗址出土的几件造型类似孕妇的石刻人像。

陶塑：重要的陶塑发现有红山文化的陶塑孕妇像（见图 1-10）、仰韶文化庙底沟类型的鹑型陶鼎，以及山东大汶口文化的猪形、狗形陶鬶、江苏良渚文化的水鸟形陶壶等。

玉雕：在南京北阴阳营和山东大汶口出土了大量玉雕饰品，有璧、玦、璜、管、珠、坠和玉铲等，雕刻手法有圆雕、浅浮雕及线刻，非常精美。

建筑：新石器时代人类以定居和农业为主要生存方式，中国古代建筑形式因自然条件的不同，而逐渐呈现出不同的地域特点。黄河流域及北方地区，流行穴居及半穴居建筑；而长江流域及南方地区，流行地面建筑与干栏式建筑。



图 1-8 阴山岩画人面纹 史前



图 1-9 乌兰察布岩画人羊图 史前



图 1-10 陶塑人像 红山文化

(二) 先秦时期 (公元前 21 世纪—前 221 年)

1. 先秦时期的青铜工艺

青铜是红铜加锡的合金，较之红铜有熔点低、硬度大等优点。制作青铜器一般经过炼矿、制范、熔铸等几个过程。先秦时期，以青铜器的艺术成就最为突出，所以又称为“青铜时代”。

现将先秦时期各个历史阶段的青铜工艺在造型、装饰、制作工艺上的不同特点，简述如下。

夏代：以河南偃师二里头文化出土的铜爵为代表，其平底束腰，造型别致优美。表明已进入青铜时代。

商代：代表作是郑州杜岭出土的饕餮乳丁纹方鼎、安阳殷墟出土的司母戊方鼎、安徽阜南出土的龙虎纹尊、湖南宁乡出土的四羊方尊及人面纹方鼎等。其造型方整，对称，以酒器组合为特点。装饰手法为地纹与主纹相结合的多层装饰，也有高浮雕和圆雕手法，装饰纹样以单独纹样的饕餮纹（或称兽面纹）、夔纹、龙纹、虎纹、象纹、鹿纹、凤纹、蝉纹等见多。制作工艺多为陶范法，以祭祀用器为主。具有严谨庄重的特点（见图 1-11 至图 1-14）。

西周：以陕西扶风出土的毛公鼎、大克鼎，以及大盂鼎、虢季子白盘等为代表作。造型圆浑简单，以食器组合为特点、装饰手法为单层居多，长篇铭文习见，装饰纹样以二方连续的环带纹、窃曲纹、垂鳞纹居多，体现秩序感。具有尚质秩序的特点（见图 1-15）。

春秋战国：以河南新郑出土的莲鹤方壶、河南汲县出土的水陆攻战纹铜鉴、北京故宫博物院收藏的采桑宴乐攻战纹铜壶、湖北随县曾侯墓出土的大型铜编钟为代表。地域风格明显，造型趋向生活日用器物，为钟鸣鼎食的组合。装饰手法采用模印、刻划、镶嵌，装饰纹样多见四方连续的蟠螭纹、宴乐和战争等题材，并出现金银错、失蜡法、鎏金、镂刻等工艺。具有繁缛清新的特点（见图 1-16 至图 1-18）。



图 1-11 铜联甗 商代



图 1-12 司母戊方鼎 商代



图 1-13 四羊方尊 商代后期



图 1-14 龙虎纹尊 商代后期



图 1-15 武王征商簋 西周初期



图 1-16 莲鹤方壶 春秋



图 1-17 青铜编钟 战国



图 1-18 采桑宴乐攻战纹铜壶 战国

2. 先秦时期的绘画和雕塑

绘画：先秦时期的绘画主要为人物画。表现出中国早期绘画艺术成教化、助人伦的实用功能。以长沙楚墓先后出土的两幅旌幡性质的帛画《人物龙凤帛画》（见图 1-19）和《人物御龙帛画》为代表。两幅帛画为绢质画布，格调典雅古朴，人物形象为正侧立像，以服饰衣冠表现身份，线条勾勒挺拔流畅，略有平涂渲染设色，为早期中国绘画的典型作品。

另外，有史书记载，当时应该还盛行庙堂壁画。

雕塑：在四川广汉三星堆祭祀遗址中出土的系列青铜铸像代表着这一时期的雕塑成就。其中以一尊通高 2.62 米的大型青铜立人像（见图 1-20）和直径 1.34 米的神面像为代表。出现在青铜器上的大量拟形器和圆雕、高浮雕装饰，造型奇特，注重神韵，成为其共同特点。

先秦各个历史阶段均有发现的大量陶塑、木雕明器，如动物及侍女佣等等，也表现了这一时期雕塑艺术的成就。

商代的玉石雕刻以圆雕为主，动物、人物题材多见，如殷墟妇好墓出土的大量玉雕作品（见图 1-21）；西周以片状平雕为多；春秋战国则趋向精雕细刻。



图 1-20 青铜立人像 四川广汉三星堆出土
商代后期

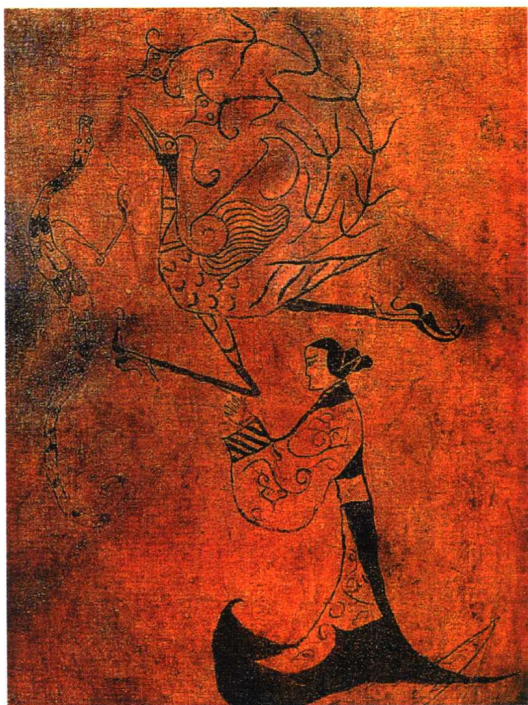


图 1-19 人物龙凤帛画 战国



图 1-21 妇好墓玉人 商代后期

3. 先秦时期的工艺和建筑

漆器：商代漆器的制作水平已达到一定高度，出现了雕花、镶嵌、髹花金箔和红漆彩绘等工艺。春秋战国时期漆器种类除生活用器外，还包含家具、乐器、兵器附件等，彩绘文饰精美，以情节性漆画的作品最具代表性。湖北隋县曾侯墓、信阳长台关楚墓及荆门包山大夫冢出土的大量战国漆器，表现了当时漆器制作和漆画装饰的突出成就（见图 1-22）。

陶瓷：先秦时期陶瓷工艺的代表品种为白陶和原始瓷器。仅流行于商代的白陶（见图 1-23），由瓷土作原料烧成，器型和装饰多模仿当时的青铜器，质地为白色，工艺精美，以安阳殷墟出土的白陶为代表。商代中期已出现原始状态的青釉瓷器，因质量较差，虽具备了瓷器工艺的基本因素，仍被称为“原始瓷器”。

染织：战国时期，山东临淄、湖南长沙和湖北江陵是中国丝织工艺的发达地区。湖北江陵马山砖厂出土的大量战国织锦和刺绣作品，反映了当时卓越的意匠及高超的技艺（见图 1-24）。

建筑：先秦建筑的突出特点是等级分化影响下的宫殿建筑模式已逐步形成，具有木质结构、斗拱的使用、以瓦覆顶、布局对称严谨等基本特征。瓦当成为当时建筑装饰的重要构件。

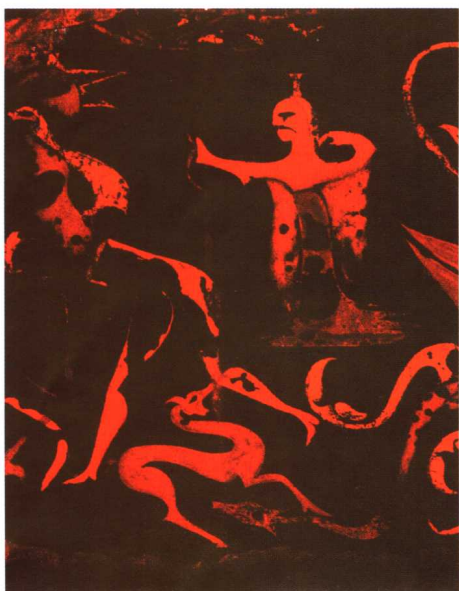


图 1-22 漆画升仙图 河南信阳长台关出土
锦瑟 战国



图 1-23 白陶 商代



图 1-24 锦绣 战国

(三) 秦汉时期（公元前 221 年—公元 220 年）

1. 秦汉时期的绘画艺术

宫殿寺观壁画：从史书记载和遗址出土残存来看，秦汉时期普遍流行宫殿寺观壁画，其题材多为历史故事、当朝功臣肖像以及精美图案等，体现为政教服务的绘画功能。

墓室壁画：以西汉晚期的河南洛阳烧沟 61 号墓、卜千秋墓和东汉河北望都 1 号墓为代表。绘画题材由西汉的日月星象、御龙升天、驱鬼逐疫及历史故事等，逐步趋向东汉的门卒属吏、车骑出行、家居宴饮等增强生活气息的表现内容。其中以烧沟 61 号墓出土的“二桃杀三士”、“鸿门宴”等历史故事画最为著名（见图 1-25）。

帛画：在长沙东郊马王堆 1 号、3 号汉墓出土的“T”字形旌幡帛画，是汉代帛画的代表作品。画面有三段构图，分别为天上境界、人间生活和地下世界。其主题思想是引魂升天。构图穿插严谨，人物形态服饰生动，主仆有别，各种动物表现形象各异；色彩庄重浓烈，线条挺拔流畅（见图 1-26）。

另外，临沂金雀山 9 号汉墓出土的长条形旌幡帛画已采用“没骨”手法，较为独特。

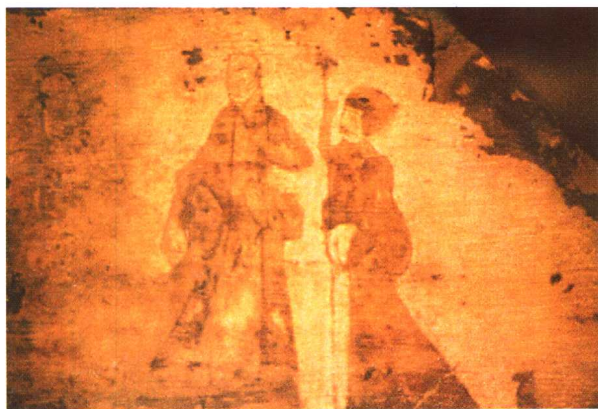


图 1-25 迎宾拜谒 墓室壁画 西汉晚期



图 1-26 旌幡帛画 长沙马王堆 1 号汉墓 西汉

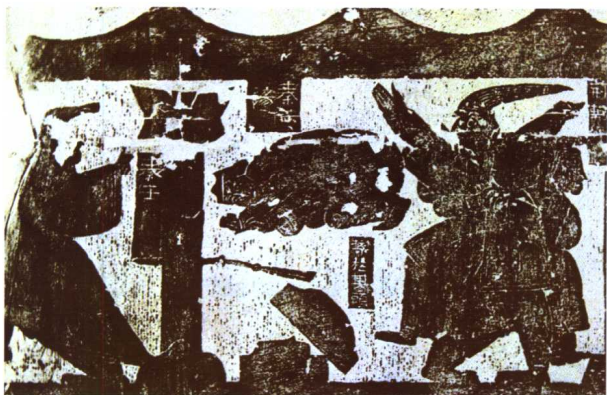


图 1-27 荆轲刺秦王 画像石刻 山东嘉祥武氏祠 东汉

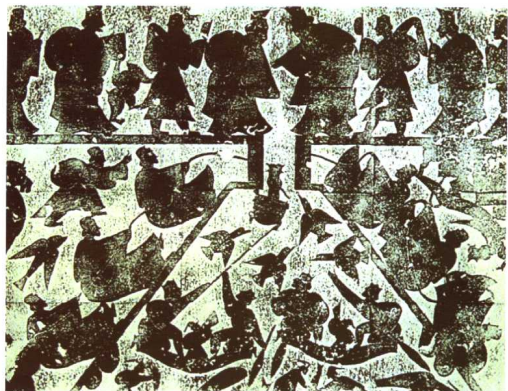


图 1-28 泗水取鼎 画像石刻 山东嘉祥武氏祠 东汉



图 1-29 车骑过桥 画像砖 东汉

2. 汉代的画像石、画像砖

画像石是雕刻着不同画面并用于构筑墓室、石棺、享祠或石阙的建筑材料。

画像砖是秦汉时期的一种建筑装饰构件，以东汉时期为鼎盛。

嘉祥武氏祠画像石：为汉画像石的杰出代表。以平面阳刻剔地的手法，表现历史故事、烈女孝子、宴乐车骑等题材，最为著名的有“荆轲刺秦王”、“泗水取鼎”（见图 1-27、图 1-28）、“孔子见老子”等作品。其装饰性强，情节生动，多层构图，画面引人入胜，具有浑朴敦厚的艺术特色。

沂南画像石：东汉末期作品。以平面剔地加刻细线的手法，表现场面宏大的宴饮、出行、战争、历史故事和神话传说等内容，其中“百戏图”为特色题材。画面层次感强，主体效果突出。

河南南阳画像石：东汉时期作品。采用画像微凸、剔地衬线的手法，线面对比合适，风格粗略豪放，简朴古拙，在表现动物的性格和动态方面，有较高的成就。

四川画像砖：成都一带出土了大量东汉后期的实心方形画像砖，采用模印手法，具有浅浮雕的效果，画面如单幅装饰小品，主题明确，以表现劳动生产最具特色。代表作有“弋射收获画像砖”、“荷塘渔猎画像砖”、“播种画像砖”、“盐井画像砖”、“车骑过桥”等（见图 1-29）。

3. 秦汉时期的雕塑

秦始皇兵马俑：为秦始皇陵的从葬陶塑俑，1974—1976年先后发现三座。群俑皆面向东方，气势磅礴，威武雄壮，布局为军阵场面，静止个体的大规模重复，形成了纪念碑式的壮观场景。其造型风格写实，人物塑造性格鲜明，形象生动传神；彩绘色彩对比强烈，增添了军阵场面的壮丽气氛（见图1-30）。

汉代陶塑：汉代盛行厚葬，陪葬陶塑作品出土很多，其中以济南无影山西汉墓出土的彩绘乐舞、杂技、宴饮陶俑和四川成都出土的东汉“说唱俑”为代表（见图1-31），反映出当时单纯简练的造型技巧，以及通过概括、夸张来达到神态生动传神效果的艺术表现力。

霍去病墓石刻：是西汉纪念碑性质的一组大型石刻，现存陕西省兴平县附近。其包括马踏匈奴、卧牛、跃马、卧虎、卧象等14件，以“马踏匈奴”最为著名（见图1-32）。采用花岗岩雕成。造型简练浑厚，整体感强，形体塑造以气势和力度为先，圆雕、浮雕、线刻等雕塑艺术手法结合巧妙，是“循石造型”手法的典型代表作。



图 1-30 跪射俑 陶塑 秦



图 1-31 坐式说唱俑 陶塑 东汉

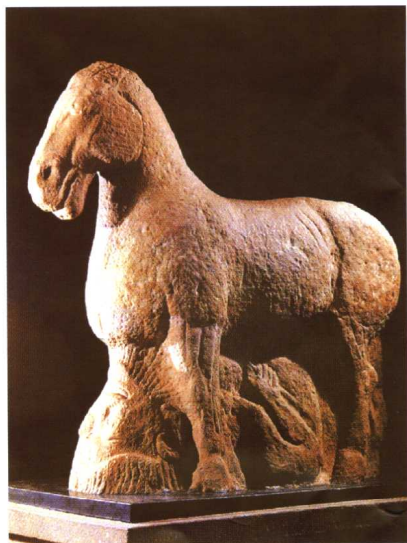


图 1-32 马踏匈奴 霍去病墓前石雕 西汉