

美术考研复习指导

权威院校教师编 艺术考研第一书

外国美术史

宋玉成 编

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

J110.9/72

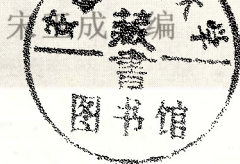
2007

美术考研复习指导

权威院校教师编 艺术考研第一书

▶ 外国美术史

Waiquo Meishushi

重庆大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史/宋玉成编. —重庆:重庆大学出版社,
2007.9

美术考研复习指导

ISBN 978-7-5624-4237-0

I. 外… II. 宋… III. 美术史—外国—研究生—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(2007)第 124561 号

外国美术史

宋玉成 编

责任编辑:周晓蹇佳 版式设计:周晓蹇佳
责任校对:邹忌 责任印制:张策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023)65102378 65105781

传真:(023)65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆华林天美印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:7 字数:139千
2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷
印数:1—5 000

ISBN 978-7-5624-4237-0 定价:26.00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

编者的话

随着我国现代艺术教育的蓬勃发展,各大艺术院校在研究生入学考试中越来越重视对考生理论水平的考察。目前,全国80%的艺术院校已把理论考试从复试中调整到初试中进行,以加大基础理论在入学考试中的分量。为了方便广大考生节省复习时间,提高复习效率,优化复习效果,重庆大学出版社组织清华大学美术学院、四川美术学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、湖北美术学院的专业教师,精心编写了“美术考研复习指导”和“艺术设计考研复习指导”两套丛书。这是全国首次推出的艺术考研理论复习资料,编者参考了各大艺术院校历年的考研真题和各种权威理论参考书籍,结合各门理论考试科目的考试要求和重难点编写而成。通过分析提炼、精辟总结,呈现给广大考生的是一本本线索清晰、内容精炼、重点突出、便于记忆的复习资料,免去了考生看大堆参考书籍、自己总结提炼的繁杂程序,帮助考生深入理解,提高复习效率,轻松应对考试。

外国美术史是美术考研复习指导中的一本,本书本着简洁明了、系统归纳、便于记忆的原则,使之具有以下特点:第一,人名、地名、作品名称尽可能使用通用的翻译,有歧义者已在文中列出;第二,重点突出,绘画专业考生必须掌握的内容用☆符号标出,美术史论专业考生除重点掌握☆标出的内容以外还需要掌握★符号标出的内容;第三,每章后面都附有复习题,全书最后附模拟试题以及试题参考答案。

通常美术史考题题型为填空、名词解释、简答题、论述题等,也有个别院校出选择、改错、分析作品等题型。下面就一般常见题型答题方法、要点做简要介绍:

1. 填空题

这是一种考查学生最常用基本知识储备的测试题型,这种题完全靠记忆完成,通常要求学生依靠题中所给的语言进行相应对位,一般这种题都会给出一定的与答案有关的提示或限定性语言,如,“旧石器美术遗址最有名的是法国的_____洞”此题关键词是“法国”,尾字“洞”也是有益的提示,通过这两个条件就可以断定答案为“拉斯科”。因为旧石器时代最有名的遗址只有两个(另一个是西班牙的阿尔塔米拉洞)。这类题型应该比较严谨,一般不会出现模棱两可的现象,也就是说不会出现“《最后的晚餐》的作者是_____”这样的命题,因为同名作品不下百幅。

2. 名词解释

这是最常见的一种题型,一般包括人名、作品名称、画派名称、技法名称等。

人名,通常是著名艺术家名字,要从四个方面考虑:①时间、地点(国家)、具有什么头衔的艺术家(历史评价,如杰出油画家、版画家或天才雕刻家等)。②主要艺术主张或艺术特点(通常从选材、技法和创新等角度谈)。③主要代表作品,即最能够反映艺术家特征的作品。④对后世的贡献、影响等。

作品名称,通常是画、雕刻或建筑的名称(如《雅典学院》或罗马角斗场等)。要考虑五个方面因素:①何时代、何国家的何人所作、何种性质(如油画、版画、浮雕或壁画等,如果是建筑应确定什么类型的,即罗马式或哥特式等)。②作品大致内容或建筑功能。③此作品在该艺

术家所有作品中的地位。④该作品所反映出的艺术家特色。⑤该作品对后世的影响。

画派名称,通常是美术史中比较有影响力的画派。回答此类问题要从四方面思考:①时代、国家。②主要艺术主张以及艺术特色。③主要代表画家及作品。④历史价值及对后世的影响。

技法名称,此内容的题虽然比较少见,但也有许多院校出过,如蛋胶画、湿壁画等,通常是为了考查考生对艺术本体的了解。回答此类问题要考虑三点:①起源、应用于何处较多,盛期在何时。②工具材料及性能基本特点。③可举例加以说明。

3. 简答题

这属于一种略带分析,比名词解释稍复杂一点的题型。通常需要考虑四个方面内容:①时间、地点、作者。②基本艺术主张和艺术特点。③必要时对所谈观点略加分析。④对后世的贡献、影响等。

4. 论述题

这是通常在卷面中分值最高的题型,涉及内容如艺术家个人艺术特点或成就、画派艺术成就、画派之间的区别等。一般要从五个方面思考:①时间、地点及作者是必备的。②作者、作品或艺术风格形成的主要因素。③主要艺术主张、艺术风格。④举一定量的例子证实。⑤综合所述内容以及对后世的影响。

以上仅仅是回答问题的思路、要点,也就是所谓的采分点。希望考生们在广泛复习基础上利用本书,会得到事半功倍的效果。即使本书覆盖面再广,也难免挂一漏万。因此学生们要具备应变能力,灵活掌握。

本复习指导在编写过程中,参考了相关学者的研究论著。在此,谨向这些作者和给予本书支持的人士表示衷心感谢。

编 者

2007年5月

目 录

第一章 史前美术	(1)
第一节 旧石器时代美术	(1)
综述	(1)
知识点	(1)
复习题	(2)
第二节 中石器、新石器时代美术	(2)
综述	(2)
知识点	(2)
一、中石器时代	(2)
二、新石器时代	(3)
复习题	(3)
第二章 古代美术	(4)
第一节 古代埃及美术	(4)
综述	(4)
知识点	(4)
一、前王国和古王国时期美术	(4)
二、中王国美术	(5)
三、新王国美术	(5)
复习题	(5)
第二节 古代两河流域美术	(6)
综述	(6)
知识点	(6)
一、建筑	(6)
二、雕刻	(6)
三、绘画	(7)
复习题	(7)
第三节 古代爱琴、希腊美术	(7)
综述	(7)
知识点	(7)
一、爱琴美术	(7)
二、古希腊美术	(8)
复习题	(9)
第四节 古代罗马美术	(9)
综述	(9)
知识点	(10)

一、建筑	(10)
二、雕刻	(10)
三、绘画	(10)
复习题	(11)
第三章 欧洲中世纪美术	(12)
第一节 早期基督教、拜占庭、蛮族艺术和加洛林文艺复兴美术	(12)
综述	(12)
知识点	(12)
一、早期基督教美术	(12)
二、拜占庭美术	(12)
三、蛮族艺术	(13)
四、加洛林文艺复兴	(13)
复习题	(13)
第二节 罗马式美术、哥特式美术	(14)
综述	(14)
知识点	(14)
一、罗马式美术	(14)
二、哥特式美术	(14)
复习题	(15)
第四章 文艺复兴时期美术	(16)
第一节 意大利文艺复兴美术	(16)
综述	(16)
知识点	(16)
一、文艺复兴兴起背景	(16)
二、文艺复兴首先在意大利兴起的原因	(16)
三、主要代表流派及画家	(16)
四、样式主义美术	(17)
复习题	(18)
第二节 尼德兰文艺复兴美术	(19)
综述	(19)
知识点	(19)
一、早期的尼德兰文艺复兴美术	(19)
二、盛期的尼德兰文艺复兴美术	(20)
复习题	(21)
第三节 德国文艺复兴美术	(22)
综述	(22)
知识点	(22)
复习题	(23)
第四节 法国、西班牙文艺复兴美术	(23)

综述	(23)
知识点	(24)
一、法国文艺复兴美术	(24)
二、西班牙文艺复兴美术	(24)
复习题	(24)
第五章 17、18 世纪欧洲美术	(25)
第一节 17、18 世纪意大利美术	(25)
综述	(25)
知识点	(25)
一、17 世纪意大利美术	(25)
二、18 世纪意大利美术	(27)
复习题	(27)
第二节 17 世纪佛兰德斯美术	(28)
综述	(28)
知识点	(28)
一、宫廷绘画(巴洛克绘画)	(28)
二、世俗性绘画	(28)
复习题	(29)
第三节 17 世纪荷兰美术	(29)
综述	(29)
知识点	(29)
一、杰出画家	(29)
二、其他画家	(30)
复习题	(30)
第四节 17、18 世纪法国美术	(31)
综述	(31)
知识点	(31)
一、17 世纪法国美术	(31)
二、18 世纪洛可可艺术	(33)
三、反应市民生活的绘画	(34)
复习题	(34)
第五节 17、18 世纪西班牙美术	(35)
综述	(35)
知识点	(35)
一、17 世纪西班牙美术	(35)
二、18 世纪西班牙美术	(36)
复习题	(36)
第六节 18 世纪英国美术	(37)
综述	(37)
知识点	(37)

一、杰出画家	(37)
二、其他画家	(38)
复习题	(38)
第六章 19 世纪欧洲美术	(39)
第一节 19 世纪法国美术	(39)
综述	(39)
知识点	(39)
一、新古典主义美术	(39)
二、浪漫主义美术	(41)
三、现实主义美术	(42)
四、印象主义、新印象主义、后印象主义美术	(45)
复习题	(47)
第二节 19 世纪英国美术	(48)
综述	(48)
知识点	(49)
一、浪漫主义风景画	(49)
二、拉斐尔前派	(50)
复习题	(50)
第三节 19 世纪俄罗斯美术	(51)
综述	(51)
知识点	(51)
一、19 世纪上半期俄罗斯美术	(51)
二、19 世纪下半期俄罗斯美术	(51)
三、19 世纪末至 20 世纪初俄罗斯美术	(53)
复习题	(53)
第四节 19 世纪德国美术	(54)
综述	(54)
知识点	(54)
一、浪漫主义美术	(54)
二、现实主义美术	(55)
三、德国—罗马派	(56)
四、象征主义运动	(56)
五、珂勒惠支	(56)
复习题	(57)
第五节 19 世纪美国美术	(57)
综述	(57)
知识点	(57)
一、肖像画及风景画	(57)
二、现实主义画家及作品	(58)
三、印象派代表人物及作品	(58)

四、“八人画派”	(58)
复习题	(58)
第七章 西方现代派、后现代派美术	(59)
第一节 西方现代派美术	(59)
综述	(59)
知识点	(59)
一、1945 年以前的流派	(59)
二、1945 年以后的流派	(61)
复习题	(63)
第二节 后现代美术	(64)
综述	(64)
知识点	(65)
一、后现代艺术基本特征	(65)
二、各国流派简介	(65)
复习题	(65)
附录 1 复习题参考答案	(66)
附录 2 模拟试题	(84)
附录 3 模拟试题参考答案	(92)

第一章 史前美术

第一节 旧石器时代美术

综 述

旧石器时代美术是人类美术发生的起点,占史前美术内容的大部分。迄今为止我们所知的人类创造的真正艺术品的时间为距今3万年至1万年,即旧石器时代晚期。在奥瑞纳文化、索留特文化和马格德林文化的遗址中,发现了丰富多彩的雕刻和岩画作品,可谓是人类最早的艺术品。这些艺术品表明从旧石器时代后期开始,人类已经把艺术发展到相当惊人的水平。

知识点

旧石器时代美术主要有三种类型:一是器具艺术;二是小型雕刻;三是洞穴壁画。

1. 器具艺术

如今我们称这些器具艺术为工艺美术或装饰艺术,就是指当时石器、骨器等上面以及本身的装饰和造型。最有名的作品如:《鹿角鱼叉》、《鹿骨权杖》(法国里维尔出土),《蛇和鱼装饰的权杖》(法国蒙特嘎蒂尔洞出土),《骨雕刻碎片》(法国阿列日河拉瓦克出土),《野牛和鹿装饰的石片》(比利时卡留克斯出土)以及西班牙吉普斯夸省托里出土的各种图像的权杖等。

2. 小型雕刻

以母神像为主,著名作品有☆《委连多夫维纳斯》(奥地利委连多夫出土 图1),《乌克兰母神像》(乌克兰的加加利诺出土),《持角杯的维纳斯》、《沙威格诺母神像》(意大利出土),《莱斯皮克神》、《格里玛狄母神像》(意大利与法国接壤的国境线上的格里玛狄洞穴出土)等。

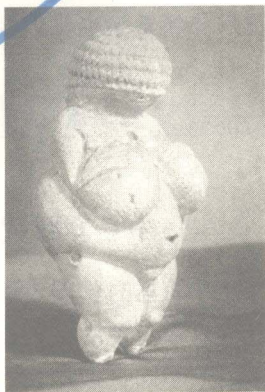

图1 《委连多夫维纳斯》

☆3. 洞穴壁画

最著名的有西班牙的阿尔塔米拉洞,法国的拉斯科洞、科斯凯洞和尼禄洞等。

此外,关于艺术起源的种种学说也是比较重要的。★几种主要学说有:劳动说、巫术说、游戏说、“艺术是作为人的内心现象的一种反响而出现的”(吉德)、“现实的联想”(康德拉·朗格)等。

复习题

填空题

1. 旧石器时代主要艺术类型有_____、_____、_____。
2. 旧石器时代洞穴壁画最著名的有西班牙的_____,法国的_____。
3. 关于艺术起源的学说主要有_____,_____,_____,_____等。

第二节 中石器、新石器时代美术

综 述

中石器时代在不同地域开始与结束时间均不相同,一般认为是旧石器时代向新石器时代过渡时期的文化,是旧石器时代的直接继续和发展。但是由于各地地理条件及文化传统不同,其发展也是不平衡的。

新石器时代(约公元前 10 000 年)开始了人类发展农业和永久性的定居点,人类走向种植、驯养动物以及建造房屋村落阶段,与前两阶段相比有质的飞跃。他们学会了编制篮子、纺织亚麻和制作陶器,甚至也能以黄铜、青铜和金子制作武器和饰品。因而,新石器时代美术主要以用具、制陶和建筑为主要内容。

知识点

一、中石器时代

中石器时代美术最大特点就是把人类自身的形象拉入画面,人类充当了艺术表现的主角,与旧石器时代人物被表现为图案或符号隐没于动物之中不同。最著名的有★西班牙的“拉文特岩画”等。

二、新石器时代

重要遗址有“杰里科文化”(约旦)、“恰塔尔·许于克文化”等。“巨石文化”是新石器时代最重要的内容,包括卡纳克石柱群(法国)和☆斯通亨奇巨石环(英国)等。

复习题

名词解释

1. 拉文特岩画

2. 斯通亨奇巨石环

第二章 古代美术

第一节 古代埃及美术

综 述

封闭的地理环境决定着埃及的经济、文化与外界隔绝的状态。北临地中海,东侧的大部分被红海切断,只留下狭窄的苏伊士海峡与亚洲相通,利比亚沙漠和撒哈拉沙漠封锁了西陲,南方的尼罗河上游是高原、山地和热带雨林。埃及周边,自然条件恶劣,人口稀少,几乎不存在可以与之抗衡的力量和民族。这是埃及文化艺术具有稳定形式的原因之一。

埃及艺术受其宗教影响极其强烈。在前王朝时代以前,埃及人就有精灵存在的传说,认为天地万物到处都充满精灵,包括身上也有精灵,即灵魂。古埃及人的生死观与现代人相反,极为重视死后的生活。奥西里斯的传说导致他们尽可能地保护好尸体,因为只有尸体保护的完整才可以得到复活。因此埃及人把现今的住所看成是“旅店”,把死后的坟墓看成是永久的归宿,这也是埃及艺术得以大量遗留下来的主要原因。埃及的宗教观念在不同时期也存在不同的变化,随之艺术内容也发生一定的变化。埃及艺术主要是为法老政权和少数奴隶主贵族服务。从表现题材到艺术形式都有清规戒律。埃及人信奉的是多神教,几乎每个地方都有自己的庇护神。总体上对太阳神最为崇拜,法老被认为是太阳神的儿子和化身。因此,埃及人尤为重视神庙建筑。迄今所见的埃及雕刻、壁画等作品几乎全部出自坟墓和神庙。

在古埃及3 000多年的历史中,经历了前王国、古王国、中王国和新王国等时期,每个时期的艺术各有侧重,反映出不同的面貌。

知识点

一、前王国和古王国时期美术

前王国的《蛇王碑》、★《纳美尔王石板》是重要的浮雕作品。

古王国美术成就突出表现在金字塔、浮雕壁画和雕刻方面。

☆1. 金字塔

以基萨地区的胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、门考乌拉金字塔为代表。

2. 浮雕壁画

在埃及浮雕与壁画难以分开,往往是两种手法并用,具有以下★基本特点:①人物群像之间尽量避免相互遮挡。②人物与象形文字紧密结合。③人物安排有固定程式。④构图采取“地图法”,将各部分内容都分别置于画面内。

浮雕壁画人物造型正侧面结合法则:即头部侧面,上身正面,腰以下为侧面。此特点基本成为埃及人物造型的验证标志。

3. 雕刻(圆雕)

☆“正面律法则”,也称“正面式法则”,即在埃及古代大多数雕像中,无论站立、坐姿、走动的人物都是直面观众。头、颈、肩部连接处以及身体的中心处于同一垂直面上。两手上下略有变化。这是法老、神像和部分贵族像必须遵守的造像规则。

二、中王国美术

中王国美术以崖窟墓建筑形式为主,是金字塔陵墓的换代形式。即把墓穴开凿于深山野谷中,在外面建筑葬礼庙。著名的有门图荷太普王陵和拉美西斯二世的塔门及方尖碑。

三、新王国美术

1. 建筑

新王国的建筑形式有所变化,即把墓穴和葬礼庙分开建造,以防盗墓。有四大著名遗迹,即十八王朝女王哈特谢普苏特的巴哈里陵墓、卡纳克神庙、卢克索神庙、拉美西斯二世大殿。

2. 雕刻与绘画

★“阿马尔纳风格”,即由于受到阿赫纳顿的宗教改革影响,使艺术形象趋于个性化。这种风格持续时间虽短暂,但具有一定影响力,突破传统表现在三个方面:①国王形象真实化。②造型写实化。③艺术形式多样化。主要代表作有《阿赫纳顿像》、《涅菲尔蒂像》等。

此外,★“法尤姆肖像”是古埃及新王国时期重要的绘画遗物,由于最先在法尤姆地区发现故得名,即放在木乃伊头部的死者生前肖像。这种肖像是使用蜡颜料画在木板或亚麻布上的,具有便于写实、深入刻画、耐久的特点。

复习题

一、名词解释

1.《纳美尔王石板》

- 2. 金字塔
- 3. “正面律法则”
- 4. 《涅菲尔蒂像》
- 5. “法尤姆肖像”

二、简述

- 1. 古埃及壁画特点是什么?
- 2. 何谓“阿玛尔纳风格”?

第二节 古代两河流域美术

综 述

两河流域是指纵贯今日伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的区域(希腊人称为“美索不达米亚”,意为两河之间的土地),它横跨亚非两洲,包括今天的以色列、约旦、黎巴嫩、叙利亚、土耳其、伊朗和伊拉克,这里是世界上最早的文明发展摇篮之一。古代两河流域与古埃及相比,具有不同特点,两河流域地区由于战乱、不重视墓葬以及水灾等因素造成艺术品保存不佳的后果。该地区以工艺美术品和雕刻居多,从艺术特点上看具有明确的东方因素,即写实与装饰风格相结合的特点。

知 识 点

一、建筑

最早使用黏土制砖建筑的地区之一,并且在建筑上采用碎陶片镶嵌防水的方法。著名的建筑代表是☆新巴比伦城,城内有“空中花园”。

二、雕刻

著名代表作有圆雕《萨尔贡青铜头像》,浮雕☆《纳拉姆辛纪功碑》、

《垂死的母狮》等。

三、绘画

★《军旗》是在一块乌黑的木板上,用贝壳、天青石、石灰石、肉红石等石片镶嵌的情节性画面。在古代两河流域绘画遗物十分短缺前提下,它成为研究当时绘画难得的珍品。

复习题

名词解释

1. 新巴比伦城
2. 《纳拉姆辛纪功碑》

第三节 古代爱琴、希腊美术

综 述

爱琴美术是希腊美术繁荣的前奏曲。爱琴美术分布广泛,包括克里特岛、基克拉底斯群岛和迈锡尼,属于航海者文明,是个趋于开化的民族的美术。他们所形成的“几何化风格”的雕像为希腊雕塑奠定了基础。

古希腊美术是西方美术史上第一个繁荣的高峰期,分为四个阶段,即荷马时期、古风时期、古典时期和希腊化时期。古希腊艺术总体特征为:质朴(单纯、简练)、合理(感性合理与理性合理的统一)、端庄(典雅与庄重的造型、真诚与肃穆的形式)、谐调(和谐统一,用统一的精神统领作品的局部关系)。

知识点

一、爱琴美术

1. 建筑

克里特岛的克诺索斯宫(即传说中的迷宫 图2),建于米诺斯王朝,由代达罗斯设计修建,是一座庞大而复杂的建筑群,占地两公顷,是古代世界著名的城市之一。宫殿由一组组环绕内庭院的堂室构成,高低错落,踢蹬走道迂回曲折。堂室安排错综复杂,使人进出艰难,故称迷宫。内有居住室、浴室、凉台、仆役房间,还有下水道和通风等设备,与近代建筑接