

考研宝典

西方美术史教程

历年考点与题解

邵亮主编
李鸿鹤 高瑜 段彦彦 刘世洁 编

陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

考研宝典

西方美术史教程

历年考点与题解

邵亮主编

李鸿鹤 高瑜 段彦彦 刘世洁 编

陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

西方美术史教程历年考点与题解/李鸿鹤等编. —西安: 陕西人民
美术出版社, 2013. 4
(考研宝典/邵亮主编)
ISBN 978-7-5368-3077-6

I. ①西… II. ①李… III. ①美术史—西方国家—研究生—入
学考试—自学参考资料 IV. ①J110. 9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第015033号

考研宝典
西方美术史教程历年考点与题解

邵 亮 主编
李鸿鹤 高 瑜 段彦彦 刘世洁 编

陕西出版传媒集团 出版发行
陕西人民美术出版社

新华书店经销 西安新华印务有限公司印刷
889毫米×1194毫米 16开本 10.25印张 240千字
2013年4月第1版 2014年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5368-3077-6
定价: 30.00元

地址: 西安市北大街147号 邮编: 710003
<http://www.mscbs.cn>
发行电话: 029-87262491 传真: 029-87265112
版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前　言

随着艺术学学科的发展，中外美术史、美术理论的教学近年来日益受到重视，也是很多有志于艺术实践、艺术理论专业的学子们攻读本科、研究生所必须要考核的科目。目前流行的中外美术史的教程种类较多，难免在体例、编写内容上存在各种差异，而对于初步涉及艺术史、艺术理论的朋友来说，直接进入浩繁的论述往往容易失去方向。近年来，笔者正与中央美术学院、天津美术学院、四川美术学院的几位学者和同事共同探讨与美术史、美术理论、美术教育有关的一些课题，进行专项研究。适逢此时，受陕西人民美术出版社之请，编写这本知识纲要性质的西方美术史教程复习指导，觉得一来可以趁此机会，把研究中的一些想法做一个尽量简明的整理归纳，二来借此书帮助自身的教学工作，希望对于正在学习本课程或是准备考研的朋友，能有一些实际的帮助。

本书的写作本着简洁、明了、重点突出、适应于考试的原则，具有以下特点：1. 本书是为了帮助刚开始接触西方美术史的读者们整理知识线索的导读式读物，知识要点以框架、表格的形式陈述，作为同时阅读相关美术史教程的一种辅助。2. 为了适应学习考试的需求，又分别将可能出考题的知识点抽取出来，分别以参考答案或“答题思路”的形式做出解释，以方便理解记忆。3. 重要知识点或易考的知识点以“★”或“★★”标注，读者应适当给予重视。4. 每章节后都有复习思考题，全文后另附四套模拟试题和真题，且分别给出参考答案，一方面便于读者复习巩固，另一方面强调重点，补充相关知识要点。

针对各高等艺术院校和综合性大学相关科目教学和往年考试复习的实际情况，笔者还有以下个人建议：

1. 西方美术史由于不同国家、不同时代线索庞杂，因此学习的第一步，不是读到哪里“记忆”到哪里，这样会读了后面忘记前面，而是应该先通读全书，了解不同国家不同时代各个重要艺术家艺术现象的“布局”。在读到一个艺术家的时候，不仅要了解这个人，而且要了解他是谁，与他同时代同国家或其他国家还有哪些知名艺术家，在他之前有哪些艺术家，在他的时代之后他又影响了哪些艺术家。简单地说，学习、记忆的第一步，是确立一个明确的时间、空间的线索和结构，在此基础上，才能进一步理解艺术史的现象和规律。这是我在今年的教学和复习辅导中与不少学习有成的学生一起总结出来的经验。

2. 在建立时空结构印象，了解艺术家、艺术作品基本知识的基础上，对于不同艺术家的风格、成就和价值评价，这方面的内容不可只依赖教程陈述，更不可死记硬背。如课本中谈到某个艺术家“进步”，并不意味着你就一定要纠缠在同样的问题上来评价这个艺术家——因为在这些灵活的观点知识层面上，艺术史其实是没有“标准答案”的，如果同学们只是原原本本答出书中的相关段落，那么获得的成绩很可能远不如那些对此进行自由思考，且能自圆其说的学生。因此，我的第二个建议是，在了解基本知识点之后，对于知识的理解不可拘泥任何课本，而应对相关概念进行其他文献的拓展阅读。在一些大的论述题、分析题上要适当提出自己的看法，同样基于此，本书很多参考问题的“答案”，都注明是“答题思路”，在答出基本知识要点的基础上，对于知识的理解和认识，每个同学都是可以自由发挥的。当然，在这自由发挥当中，个人的阅读知识面、文笔表达能力就会真实体现——这也是现在知名美术学府的考题越来越多地使用灵活问题的原因。美术考核的原本就是理解和感悟，而不是简单的记忆力。

3. 本书为了便于知识掌握，编写得较简洁，因此，如孤立阅读简短文字可能产生理解困难的地方，还望同时查阅相关教程，以帮助理解和记忆。本书依托于李春先生主编陕西人民美术出版社出版的《西方美术史教程》（后简称《教程》）等，相关思考问题在教程中分析得比较明晰的，我们在答题思路中只是标注相关内容的章节，而不再加以赘述。

4. 本书的每单元课后思考题、模拟题和真题，在原教程思考题的基础上进行了重新整理、筛选和组织，对各大院校美术史学习和考试中的热点问题进行了强调。因为知识的覆盖面与原教程思考题不尽相同，力求知识完备的读者，可以在把握重点的基础上同时参考教程的某些思考题，寻找自己的知识疏漏。

5. 美术史知识体系丰富繁多，本书以及《教程》作为知识纲要亦不可能覆盖所有的知识点，学生应该在掌握本书知识要点的基础上，适当查阅相关专业书籍、辞典或网上资源以作适当补充。拓展知识，不仅仅是拓展更多的知识记忆，而是为了充实自己的素养，就如同写作文，你读过更多灵活的东西，就可以出口成章，引经据典——这也是我在上述第二点中着力强调的学习方法。研究生学习考试的最后目的，是为了检验和提高同学们的研究、思考问题能力，而不是简单考核同学们的记忆力。

6. 本书在参考了李春先生主编的《西方美术史教程》的同时，还部分参考了中央美术学院美术史系外国美术史教研室《外国美术简史》、郭文培先生《西方美术史》的不少定义、总结和观点，鉴于本书的性质，未能一一注明，在此向他们表示敬意和感谢！

天津美术学院美术史论系教授

美术学博士 硕士生导师

邵亮

2013年8月

目 录

第一单元 原始、古代和中世纪美术

第一章 原始美术	1
第二章 古代两河流域美术	2
第三章 古代埃及美术	3
第四章 古代希腊美术★	5
第五章 古代罗马美术	7
第六章 中世纪美术	9
复习思考题.....	11

第二单元 文艺复兴时期美术

第一章 意大利文艺复兴时期美术	12
第二章 文艺复兴时期尼德兰美术	18
第三章 文艺复兴时期德国美术	19
第四章 文艺复兴时期法国美术	21
第五章 文艺复兴时期西班牙美术	23
第六章 西方铜版画史话（一）	24
复习思考题.....	25

第三单元 17至18世纪美术（上）

第一章 17至18世纪意大利美术	26
------------------------	----

第二章 17至18世纪荷兰、佛兰德斯美术	31
复习思考题	36

第四单元 17至18世纪美术（下）

第一章 17至18世纪西班牙美术	37
第二章 17至18世纪法国美术	42
第三章 17至18世纪英国、德国美术	47
第四章 西方铜版画史话（二）	49
复习思考题	50

第五单元 19至20世纪美术（上）

第一章 法国美术	52
第二章 东欧诸国美术	61
复习思考题	71

第六单元 19至20世纪美术（下）

第一章 俄罗斯美术	73
第二章 西方现代美术	81
复习思考题	88

总复习模拟试题及真题

总复习模拟试题（一）	91
总复习模拟试题（二）	93
总复习模拟试题（三）	96

总复习模拟试题（四）	99
历年研究生考试部分真题汇编	101

参考答案解析

第一单元至第六单元复习思考题答题要点	107
总复习模拟试题及真题答案解析	128

第一单元 原始、古代和中世纪美术

第一章 原始美术

笔记区

原始美术包括洞窟壁画、岩画、雕刻、建筑等，它们在世界各地都有发现，分别属于旧石器时代、中石器时代和新石器时代。其中，年代最早、最有典型意义的一部分是在欧洲西南部法兰西—坎塔布连地区的发现物。这些早期的、可称得上美术作品的，大约出现在旧石器时代的后期或晚期，距今也有3万年到1万年的时间。

第一节 旧石器时代美术

按考古学的分期并以发现地命名，我们把早期的原始美术分为：

1. 奥瑞纳时期：最早的发现地在法国上加龙的奥瑞纳村附近，距今有3万年到2万年。
2. 梭鲁特时期：最早的发现地在法国里昂北马孔城附近的梭鲁特村，时间是公元前2万年左右。
3. 马格德林时期：最早的发现地在法国的多尔多涅河一带的马格德林地区，时间是公元前1.4万年到公元前1万年之间。

一、雕刻品

奥瑞纳时期在法国洛塞尔出土的《持牛角杯的女子》刻在一块石片上。

在奥地利维伦多夫出土的《维伦多夫的维纳斯》★。

二、洞窟壁画★

法国的拉斯科洞：野马和野牛的形象居多。

西班牙的阿尔塔米拉洞：壁画《受伤的野牛》尤为著名。

第二节 中石器和新石器时代美术

一、岩画

中石器时代，在欧洲最有代表性的是法国阿齐利文化和西班牙黎凡特地区的文化。

二、彩陶和巨石建筑

新石器时代是母系社会全盛时代，这时农牧业得到进一步发展，出现了纺织业和陶制业。而巨石建筑也令人瞩目，分为单石、石棚、石栏。**著名的有英国索尔兹伯里的巨石栏★。**

第二章 古代两河流域美术

笔 记 区

大约在公元前3000年左右，两河流域已经出现了第一批奴隶制的国家。公元前2369年，阿卡德王国萨尔贡一世第一次统一了两河流域，自称“天下四方之王”。不过，这个地方的政权从来都不稳定（因地处平原，难以设防，各城市国家相互攻伐，战争连绵不断）。在这个地区各个王国、民族频繁更迭。最早是苏美尔人，接踵而来的是阿卡德人、阿摩列依人、加喜特人、亚述人、迦勒底人，他们都为两河流域的文化艺术做出了各自的贡献。

第一节 苏美尔美术（前27—前25世纪）

一、埃尔·乌巴德的神庙是苏美尔人早期的一座较为重要的建筑物。

二、在**乌尔城发掘的牛头竖琴★**（约前26世纪）和从拉格什发现的《兀鹰碑》（约前25世纪）都是很有历史和艺术价值的雕刻作品。

第二节 阿卡德王国美术（前24—前23世纪）

一、**《萨尔贡一世头像》★**（青铜，前2300年左右）有着真实和个性化的特点。

二、在波斯的苏萨城发现的一块《纳拉姆·辛纪功柱》，现为法国罗浮宫博物馆收藏。

第三节 苏美尔文化复兴（前23—前21世纪）

《国王古地亚坐像》（约前2150年）。

第四节 巴比伦王国美术（前19—前12世纪）

《汉谟拉比法典石碑》★是这个时期的一件重要遗物。石碑上刻着282条法律条文，这恐怕是世界上最早的，也是比较完善的一部法典。

笔记区

第五节 亚述帝国美术（前9—前7世纪）

- 一、建筑上以萨尔贡二世的宫殿尤为驰名。它既为国王享乐用，也有军事防御的作用。
- 二、浮雕是亚述美术最重要的一个部分，浮雕《驼上之战》（前7世纪中叶）是件军事题材作品。《负伤的牡狮》更是一件传世的名作。

第六节 新巴比伦王国美术（前7—前6世纪）

- 一、巴比伦城中建造了世界七大奇迹之一——空中花园。
- 二、巴比伦城的伊什塔尔宫殿门也十分出名，对其他各国建筑有很大影响。

第三章 古代埃及美术

古代埃及的美术举世闻名，以埃及史学家阿·费克里教授的《埃及古代史》一书为依据，我们把它发展分为四个时期来加以简略的论述。第一时期即古朴时代和古王国时期（约公元前3200年—前2280年）、第二时期即中王国时期（公元前2134年—前1787年）、第三时期即新王国时期（公元前1570年—前1090年）、第四时期即埃及后期（公元前1090年—前525年）。

第一节 古王国时期

一、金字塔★

公元前2780年，埃及建立了第三王国，也正是从这个时期起，埃及人用石头建造法老的陵墓——金字塔。进入第四王朝时期，金字塔的建筑增多，形式也更加完美。胡夫金字塔是古埃及最大的金字塔。在吉萨地区还有两座有名的大金字塔，一座是为胡夫之子海夫拉所建，另一座是为海夫拉之子门卡乌所建。海夫拉金字塔前面有一个巨大的狮身人面像，以此来表达法老的威严和至高无上的权力。到了公元前1550年前后，金字塔的建筑就完全停下来。金字塔衰落的原因主要有两个：首先是它耗费人力、物力过多，其次是金字塔被盗的事情时有发生，法老们觉得把自己的木乃伊放在里面很不安全。

笔记区

二、雕塑

古王国时期的雕塑可分为两类：一类是统治者的雕像，体积大；另一类是体积较小、姿态活泼的劳动者的雕像。

《那尔迈王石板》★是古王国早期最有价值的一件浮雕作品，记述统一埃及的法老那尔迈王的战功。古板正反两面都有浮雕，正面有三层，上层为人面牛首的天神荷托尔庇佑，中层为法老主体的威严形象和业绩，下层则是被征服、被践踏的失败的敌人和俘虏。背面为四层，最上层为人面牛首像，第二层是法老在侍从的陪同下巡视他的战利品——被处死割下头颅的俘虏，第三层是个象征性的场面，画着两个长颈怪兽，第四层是神牛正在用犄角攻击敌人和城堡。

《海夫拉法老像》（约前2500年）由花岗岩雕成。**《拉胡泰普王子及妻子奈费尔特坐像》**（约前2580年）在风格上与前者很相似。而**古王国时期最著名的两件圆雕★**是《皇子柯阿彼尔像》（又名《老村长像》）和《书记像》。《酿酒的女人》是第四王朝墓室里的小雕刻，这类主题的雕刻不需要遵守固定的法则，因此雕得比较生动。

第二节 中王国时期

中王国时期美术的特点是，金字塔的建筑开始衰落，为法老和王公贵族制作的肖像很多，在风格上继承了古王国美术的手法，各地区出现了一些新的变化，人物的形态变得更加精美和轻快。

笔记区

第三节 新王国时期

一、神庙

卡纳克的阿蒙神庙★在底比斯附近，这个建筑在中王国时期就开始建造了，直到托勒密时代才算完工。在新王朝时期，陵墓大多建筑在尼罗河西岸的山谷之间，其中最著名的陵墓之一是女王哈特舍普苏特的陵墓。而阿布·辛比里神庙堪称十九王朝拉美西斯二世强大王权的象征。

二、雕塑

新王国时期的雕像★，除了一些宏大的法老雕像外，还有一些小型的、更为活泼生动的肖像，《阿芒·拉娜像》就是其中之一。《阿肯那顿及其妻崇拜太阳神》（浮雕）是一件显露出新风格的作品。人物都有点变形，比例拉长，动态也比以前自由得多。《阿肯那顿像》是在卡尔纳克的阿吞神庙中发现的。《奈费尔提蒂王后头像》这件精美的作品是在阿马尔奈发现的，现藏于柏林博物馆。

埃及的后期是从第二十一王朝开始的，这个时期的作品缺乏宏大庄严的气概，往往带有忧郁或者悲伤的情调，较为突出的作品有《卡劳玛玛王后立像》《门图姆哈特头像》《祭司头像》等。

三、壁画

古埃及在绘画上取得的成就集中在新王国时期，它的特点：一是题材更加多样化；二是很少再用线刻轮廓，多用笔直接蘸颜料在墙上或草纸上作画。《阿肯那顿的女儿们》是阿肯那顿时期的一幅描写宫廷生活的壁画作品。

第四章 古代希腊美术★

古代希腊美术有以下几个特征：

1. 古希腊的奴隶制不同于埃及，带有较多的民主和自由色彩，故在美术作品中不仅反映奴隶主贵族的审美观，同时也反映了广大自由民阶层的理想和要求。
2. 古希腊美术与古希腊神话和传说有着密切关系。
3. 古希腊人重视表现现世生活的欢乐。美术作品中的人物大多是欢乐的，充满信心的。
4. 希腊是一个航海国家，视野比较开阔，不保守，在艺术上善于兼收并蓄，风格呈多样化。

5. 表现完美的人体是古希腊美术家最高的理想。
6. 古希腊的建筑强调明快的节奏和匀称的构图。

第一节 爱琴文化时期

爱琴文化又称克里特—迈锡尼文化，它存在的时间大约是在公元前3000年到公元前2000年之间。最著名的建筑之一是克诺索斯王宫。

第二节 荷马时期和古风时期

笔记区

一、荷马时期是传说时代，时间大约在公元前12世纪到公元前8世纪。荷马时期最突出的艺术品是一些有着几何风格的陶瓶。

二、古风时期★★是指公元前7世纪至公元前6世纪这一历史阶段。首先，在艺术中逐渐把人当作描绘的主要对象，艺术家们开始注意观察人的表情，研究人体的比例和动态；其次是希腊的艺术家们开始冲破古代埃及的那种固定不变的程式，并注意风格的多样化。

三、建筑上，古希腊人重视修建神庙，有三种主要的柱式★★：多利克式、爱奥尼克式、科林斯式。

四、公元前7世纪至公元前6世纪，希腊的陶绘艺术也得到发展，陶绘主要分为黑绘和红绘两种风格。

第三节 鼎盛时期★★

鼎盛时期的美术最主要的特点是：尽力克服古风的痕迹，在艺术上体现创新的精神。在建筑方面，神庙建筑得到进一步的发展。

一、在鼎盛时期最出色的雕塑大师首推米隆，《掷铁饼者》是他最优秀的代表作品之一。

二、菲迪亚斯也是这一时期的雕刻大师，在公元前438年，他创作了高达12米的雅典娜女神像。同时他也领导了帕台农神庙的全部装饰工作，创作了大量的浮雕作品。

三、波利克里托斯，擅长创作青铜雕像，曾著《法则》一书，《荷矛者》是其代表作。

四、普拉克西特列斯也是一位技艺娴熟的雕塑家，《抱幼童酒神的赫耳墨斯》是他的代表作。

五、利西波斯曾是马其顿王宫的艺术家，据说他是自学成才，代表作有《刮汗污的运

动员》。

第四节 希腊化时期★

希腊化时期始于公元前334年的马其顿国王亚历山大的远征，止于公元前30年罗马人灭亡托勒密王国（埃及）。

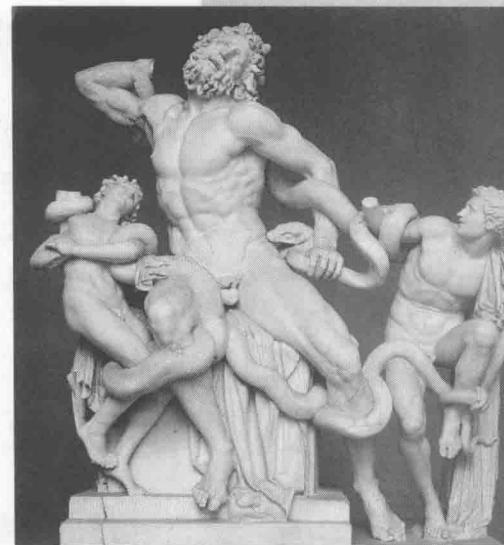
一、希腊化时期的神庙和宫殿建筑都比较华丽，普遍采用爱奥尼克柱式和科林斯柱式。

二、萨莫色雷斯的《尼凯女神像》和米洛斯的《阿佛洛狄忒》是当时的两件最杰出的作品。

三、小亚细亚的帕加马是希腊化时期的另一个艺术中心，《自杀的高卢人》创作于公元前3世纪末。

四、著名的群雕《拉奥孔》是希腊化时期罗得岛的一个代表性作品。

五、在庞贝古城发现一幅镶嵌画《伊苏之战》，这是古罗马人照希腊原壁画复制而成的作品。

拉奥孔 前2世纪 希腊

第五章 古代罗马美术

亚平宁半岛上的文化基本上由三个来源组成：一是当地土著民族的文化，二是埃特鲁斯坎人文化，三是意大利南部的希腊文化。此后，随着罗马帝国的扩张，也吸收了东方的文化。

古代罗马美术的特点表现在：

1. 艺术风格的多样化，这是由于它受到各国各民族文化的影响造成的。
2. 希腊的艺术大多反映自由民主的理想，而罗马的艺术则多为帝王歌功颂德。
3. 希腊神话是希腊美术的丰富土壤，而罗马的神话很贫乏，缺乏这种土壤。
4. 希腊人创作一件美术作品，多讲求人物形象的理想化，多关心人应该是怎样，而罗马人偏重于写实，人物形象有着鲜明的个性特色，他们关心的是人的本来面目。
5. 希腊裸体雕刻多，而罗马由于受宗教和风俗的影响，很少有裸体的人物。
6. 希腊的建筑以神庙为主，而罗马除神庙外，其他一些公共性的建筑很多，所以罗马人在建筑方面的成就很大。
7. 在雕刻和绘画方面，罗马人过分模仿希腊，缺乏创造。

第一节 古罗马美术的先声

埃特鲁斯坎人在公元前8世纪居住在意大利西北部地区埃特鲁里亚。埃特鲁斯坎人很重视墓葬，在墓室里的灰泥墙面上画有精美的壁画，《渔猎图》是公元前6世纪的一幅墓室壁画。埃特鲁里亚雕塑水平也很高，《阿波罗像》就是一件建筑上的雕塑。《母狼》也是这一时期的代表作品。

第二节 建筑

笔记区

古罗马的建筑★非常出名，它的特点是：第一，规模宏大。第二，种类繁多。第三，建筑设计精准。第四，广泛运用拱券结构和新的建筑材料三合土。第五，有些建筑物的内部装饰富丽堂皇，有精彩的壁画。

福尔图那·维里利斯神庙建于公元前2世纪晚期，为罗马早期的建筑之一，也是至今保存下来最好的古罗马建筑之一。但是最能体现罗马精神和风格的建筑是建于公元118年到125年罗马的万神庙。公共设施方面，科洛西姆斗兽场成为最著名的圆形斗兽场。图拉真凯旋门、塞维鲁凯旋门、君士坦丁凯旋门成为对国王歌功颂德的独特创造。

第三节 雕刻

罗马的雕塑始终存在两种不同的风格：一种风格偏重于写实，不美化外形；另一种风格则侧重于美化外形，有理想化的特色。公元1世纪前后出现了比较重视理想化、歌颂统治阶级的人物肖像雕刻，如《奥古斯都像》。到了公元2世纪，一些帝王的肖像刻画更接近于一个世俗的普通人，如《马尔克·奥瑞略骑马像》。

古代罗马浮雕作品的内容多是叙事性的，记述了帝王的丰功伟绩。它不仅有艺术的价值，也有史料的价值。这方面的代表作品有提图斯凯旋门、图拉真圆柱浮雕等。

第四节 绘画

罗马的绘画同样受到了希腊的影响。

第一种风格又称镶嵌风格，流行于早期，特点是用颜料涂绘建筑物上的细部。

第二种风格流行于公元前80年到公元1世纪，特点是开始直接在墙面上作画，强调立体和透视的效果。

第三种风格追求的是一种典雅装饰趣味，强调平面的效果，墙上的柱子被画成像枝形金属灯台的样子，所以这种也叫枝形烛台风格。

第四种风格主要流行于公元1世纪下半叶，特点是具有幻想的建筑构图，利用透视扩大空间，色彩艳丽，人物常常处在激烈的运动当中。

第六章 中世纪美术

★ “中世纪”这个词最早是由16世纪的一些意大利学者提出来的，指古罗马以后至文艺复兴以前这段历史时期。如何评价中世纪的艺术呢？我们既反对一概否定，也反对今天西方的某些美术史学家所持的那种不恰当的、过高估价的观点。有些人甚至把中世纪的艺术看成是现代派艺术的先河，这种观点是不可取的。我们应该把中世纪艺术看作是一个伟大的过渡，有着承前启后的作用。它既在一定程度上继承了古代文化，又为伟大的文艺复兴的到来做了准备。

笔记区

第一节 早期基督教美术（2—5世纪）

一、绘画和雕刻

早期宗教活动是一种秘密活动，都以隐喻的手法表达宗教内容，圆雕《牧羊人》就是一件优秀的作品。

二、建筑

巴西利卡式的教堂的兴盛。

查士丁尼大帝及其随从 546—548 拜占庭

第二节 拜占庭美术（5—15世纪）

一、建筑

拜占庭在建筑方面最出色的代表作品是圣索菲亚大教堂，它建造在君士坦丁堡。

二、镶嵌壁画★★

镶嵌壁画是拜占庭艺术中的一个奇葩，代表作品《查士丁尼大

西奥多拉皇后与侍从 546—548 拜占庭