

目录

模块一 外国美术史	1
模块二 中国美术史	15
模块三 艺术概论	32
模块四 美术理论基础与技法常识	34
模块五 美术课程论	40

模块一 外国美术史

【高频考点一】旧石器时代美术

人类最早的造型艺术产生于旧石器时代晚期（智人时期）。

1. 洞窟壁画

壁画是西方艺术中最早的独立绘画形式。

法国的拉斯科洞窟，代表作品《大牡牛图》，被称为“史前的卢浮宫”。

西班牙的阿尔塔米拉洞窟，代表作品《受伤的野牛》，被称为“史前的西斯廷教堂”。

2. 母神雕像

《威伦道夫的维纳斯》于奥地利出土。

《持角杯的维纳斯》于法国劳塞尔岩洞出土。

《乌克兰母神像》于乌克兰出土。

这些女性裸体雕像的共同特征是面目五官不清，夸张女性的生理特点，突出女性的乳房、腹部和大腿部位，体现出原始时期人们对母性的生殖崇拜，被人们称作“原始的维纳斯”。

【高频考点二】苏美尔—阿卡德时期

两河流域是指今天伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的地区。这一地区的历史大致分为四个时期：苏美尔—阿卡德时期、古巴比伦时期、亚述时期和新巴比伦时期。

1. 建筑：

苏美尔人最重要的建筑为塔庙。塔庙一般建在用土垒起来的大台基上，气势十分壮观，类似金字塔，被称为“吉库拉塔（济古拉特）”。代表作品：现存于伊拉克境内的乌鲁克神庙。

2. 雕塑：

（1）在尼尼微出土的《萨尔贡一世青铜头像》（《阿卡德国王头像》）是两河流域地区第一次发现的真正的帝王肖像，

（2）《纳拉姆辛浮雕石板》以其写实的手法刻画了纳拉姆辛王率军征服山地部落的历史场面。画面采用了对角线的构图，生动地表现了军队翻山越岭的远征，这种安排使画面产生了动感和空间感。

3. 绘画

乌尔王陵出土的镶嵌画《乌尔的旗标》（《乌尔皇家旗》）是在涂满沥青的木箱上用贝壳、天青石碎块、粉红色石灰石镶嵌成的战争与和平的场面。

4. 工艺美术

苏美尔人的《牛头竖琴》是最古老的精美乐器。

【高频考点三】古巴比伦时期

《汉谟拉比法典石碑》体现了君权神授的观点。法典刻在磨光的黑色的玄武岩石碑上。上半部为浮雕，下半部是用楔形文字铭刻出的法典全文。

【高频考点四】古埃及时期

1. 建筑

（1）古王国时期的美术以建筑艺术和雕塑艺术最为突出。

代表作品：开罗西南部吉萨金字塔群。其中，吉萨金字塔群中最大的是胡夫金字塔（胡福金字塔），胡夫金字塔和它旁边的两座大型金字塔哈夫拉金字塔和孟卡乌拉（又译：门考拉）金字塔，并称为三大金字塔。

（2）金字塔的特点

金字塔是古代埃及法老的陵墓，构思上反映了古埃及人的宗教信仰。

金字塔呈方锥形，一般采用石灰石砌筑。内部用长甬道连接上中下墓室。

金字塔具有庞大的体积和重量，给人以精神的压力，站在它脚下，人们会感到自己的渺小。金字塔外观对称、稳定，给人坚不可摧的印象。在一望无际的沙漠里，金字塔就像纪念碑，象征着法老的威严地位，也说明着古埃及人顽强的意志力。

金字塔体现了王权和神权稳固、至上、威严的地位，反映了古埃及的自然和社会特色。

2.雕塑

代表作品：

《狮身人面像》是埃及最大、最古老的室外雕刻巨像。

《拉霍特普王子与其妻坐像》（《拉荷切普王子与其妻坐像》）是古王国时期审美理想的典范作品。

《老村长像》跳出了古埃及法老雕塑的程式，具有很强的现实感，在雕塑史上具有极其珍贵的价值。

《书吏凯伊》充分体现了古埃及艺术家们高超的写实技巧和正确的人体解剖学知识。

《纳美尔浮雕石板》是迄今为止所发现的人类最古老的历史纪实性石刻。

3.古埃及绘画与雕塑的共同程式

（1）正面律：在表现人物时，一般头部为正侧面，眼为正面，肩为正面，腰部以下为正侧面，使人的形象特征更加突出和完整。

（2）构图按照横带状排列，以水平线划分画面。

（3）根据人物尊卑安排比例大小和构图位置。

（4）填充法，画面充实，不留空白。

（5）有固定的色彩程式——男子皮肤多为褐色，女子多为浅褐色或淡黄色，头发为蓝黑色，眼圈为黑色。有的眼睛用水晶、石英等材料镶嵌，以达到逼真的效果。

【高频考点五】古希腊古风时期

1.瓶画

分为三种风格：黑绘风格（代表作《阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子》）；红绘风格；东方风格。

2.建筑

古希腊现存的建筑遗址主要是神庙，主要特点是和谐、完美、崇高。此时的神庙建筑形成了它的典型形式——围柱式，即建筑周围用柱廊环绕。常见的柱头有三种形制：多利安式、爱奥尼亚式和科林斯式。

3.雕塑

雕塑特点：早期，为追求生动的表情，人物脸部都带有微笑，这种千篇一律的笑容被称为“古风的微笑”。古风后期，艺术家竭力摆脱东方案式，创造新的形象，开始出现健美的青年男人体，后来被人称为“阿波罗”。

代表作品：《荷犊者》《受伤的战士》。

【高频考点六】古希腊古典时期

1.建筑

(1) 雅典卫城是古希腊最杰出的古建筑群，是综合性的公共建筑，为宗教政治的中心地，原是防御外敌入侵的城堡，后变成城邦保护神雅典娜的圣地。

(2) 帕特农神庙（巴特农神庙/巴底农神庙）被称为“古典艺术王冠上的宝石”“雅典的王冠”。

(3) 伊克瑞翁神庙以活泼轻巧为特点，它的柱式是苗条秀丽的爱奥尼亚式。它的南侧有一组女像柱，姿态轻盈，形象端庄。

2.雕塑

米隆的《掷铁饼者》，被誉为“体育运动之神”的雕像。

菲狄亚斯是古希腊古典盛期最伟大的雕刻家，代表作品有帕特农神庙、《雅典娜女神像》《命运三女神》。

波留克列特斯，提出头与人体之比为 1: 7，代表作品《法则》（理论著作）《持矛者》（雕像）。

普拉克西特利斯是抒情风格代表人物，是第一个完整地创作女性裸体雕像的艺术家，代表作品《赫尔墨斯与小酒神》。

留西波斯是古希腊古典后期最后一位重要的雕刻家，代表作品：《赫拉克列斯》。

【高频考点七】古罗马美术

1.建筑

(1) 克洛西姆圆形竞技场（罗马大角斗场/大斗兽场/科洛姆西姆竞技场），代表了古罗马建筑的顶峰。它是古罗马最大的椭圆形竞技场，可以容纳 5500 多人。

(2) 万神殿是拱券建筑的杰出代表。

(3) 凯旋门：代表作品有提图斯凯旋门、君士坦丁凯旋门（罗马城现存最晚的一座凯旋门）。

(4) 纪念柱：代表作品有图拉真纪念柱。

(5) 罗马的建筑师维特鲁威总结了前人的实践经验，写出了系统的建筑学理论著作《建筑十书》。他首先提出了具有深远影响的建筑三要素：实用、坚固、美观。

2.雕塑

古罗马肖像的美化与古希腊不同的是他们突出个性基础上的美化，这种个性化和美化的例子最突出的是《奥古斯都像》。除此之外还有《卡拉卡拉像》《马尔克·奥列略雕像》。其中《马尔克·奥列略雕像》是迄今保存下来的唯一的一座古代帝王青铜骑马像。

3.绘画

罗马壁画被划分为庞贝第一、二、三、四风格。第一风格为镶嵌风格。第二风格为建筑风格。第三风格是埃及风格。第四风格是庞贝的巴洛克风格。

罗马著名镶嵌画代表作品有：在 1831 年于庞贝古城遗址发现的《伊苏斯之战》。

【高频考点八】罗马式美术

罗马式美术起止时间约公元 10 世纪—12 世纪。罗马式建筑的特点：

罗马式教堂是从巴西里卡式演变过来的，并开始用石头屋顶替代过来的木顶。为了支持石头屋顶的重量，在结构上广泛运用拱券，创造出用复杂的骨架体系建筑拱顶的办法。同时，丁字形的巴西里卡式发展成为拉丁十字形，以满足复杂的宗教仪式容纳更多教徒的需要。在封建割据的情况下，罗马式教堂还具有中世纪封建城堡式的特点，墙体厚重，开窗较小，前后往往配置碉堡似的塔楼，后来塔楼逐渐固定在西面正门的两侧，成为罗马式建筑的标志之一。

代表教堂：比萨教堂、圣塞尔南大教堂、杜勒姆教堂等。

【高频考点九】哥特式美术

哥特式的美术流行于 12-15 世纪。哥特式教堂建筑的特点：

1. 墙壁具有轻盈、纤细的结构。采用尖拱券和肋拱来减轻拱顶的重量，它们比半圆形的拱顶更为稳固，并能够跨越各种形状的开间。
2. 窗户的尺寸大大增加，允许空前规模地采用彩色玻璃面。
3. 礼拜堂间的墙被除去了，造成了一种统一的空间效果，昏暗的罗马式室内被宽敞开放、充满各色光线的结构所取代。

代表建筑：

圣德尼修道院教堂是著名的法国教堂，最早的哥特式教堂。

巴黎圣母院位于法国巴黎市中心，是法国最著名的早期哥特式建筑，雨果称之为“石头的交响乐”。

德国科隆市的科隆大教堂是德国最大的教堂，以轻盈、雅致著称于世，它至今也仍然是世界上最高的教堂。

意大利的米兰大教堂是世界上最大的哥特式建筑，是世界上最大的教堂之一，规模雄踞世界第二，是仅次于梵蒂冈的圣彼得教堂，也是世界上影响力最大的教堂之一。米兰大教堂也是世界上雕塑最多的建筑和尖塔最多的建筑，被誉为“大理石山”。

【高频考点十】意大利文艺复兴美术

1. 开端

乔托是中世纪和文艺复兴的分水岭、文艺复兴先驱、佛罗伦萨画派创始人、“欧洲绘画之父”，他奠定了文艺复兴的现实主义艺术基础。代表作品：《金门之会》《逃亡埃及》《犹大之吻》和《哀悼基督》。

2. 早期

建筑师布鲁内莱斯基、雕塑家多纳泰罗和画家马萨乔的出现标志着早期文艺复兴的来临。

(1) 布鲁内莱斯基的代表作品为佛罗伦萨大教堂。

(2) 多纳泰罗是 15 世纪最杰出的雕塑家，代表作品：《圣乔治像》《希律王的宴会》《大卫》，其中，《大卫》是文艺复兴时期第一个全裸的青铜人体雕塑，它标志着古希腊、古罗马的人体美术传统又得到了恢复。

(3) 马萨乔继承和发展了乔托的艺术传统，他以科学的探究精神，将解剖学、透视学的知识运用于绘画。他的艺术成就标志着文艺复兴繁荣期的到来。代表作品：《失乐园》《纳税金》《圣三位一体》等。

(4) 波提切利是 15 世纪佛罗伦萨画派的最后一位大师。代表作品：《春》《维纳斯的诞生》《诽谤》《耶稣诞生》等。

(5) 佛罗伦萨画派的其他画家

乌切罗是佛罗伦萨画派中透视学的创始者之一，他的代表作品《圣罗马诺之战》被认为是运用透视学作画的典范。

3. 盛期

(1) 达·芬奇，意大利文艺复兴三杰之一，将艺术与科学完美结合，把自然科学知识引入美术。他发明了“薄雾画法”和“空气透视法”，成功地表现出人物微妙的内心活动，作品含蓄、博大精深、充满哲理思考。代表作品：《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》《岩间圣母》《救世主》《圣母子与圣安娜》《丽达与鹅》《丽塔圣母》《抱貂女子》《维特鲁威人》等。

(2) 米开朗基罗是意大利文艺复兴三杰之一，著名的雕刻家、画家和建筑师。代表了欧洲文艺复兴时期雕塑艺术的最高峰，其作品外观看似平静，内心却非常矛盾，充满了英雄主义、被压抑的力量与悲壮的激情；强劲雄伟，观后让人久久难以平静。代表作品：西斯廷教堂所画的天顶画《创世记》和祭坛画《最后的审判》、为美第奇家族陵墓设计的大理石雕塑《晨》《暮》《昼》《夜》，以及《摩西》《哀悼基督》《被束缚的奴隶》《垂死的奴隶》《大卫》等。