外美史框架

1. 原始美术
2. 旧石器时代
3. 法国？洞窟
4. 西班牙？洞窟
5. **母神雕像**
6. 古代两河流域
7. **纳拉姆辛记功碑 古巴比伦**
8. 汉谟拉比法典
9. 垂死的母狮
10. 纳米尔石板浮雕
11. 古希腊美术
12. 古罗马美术 **万神殿 提度凯旋门、君士坦丁凯旋门**

镶嵌画、壁画

1. **中世纪欧洲美术**

六、罗马式建筑 【教堂】

七、哥特式建筑（特点，代表性建筑）尖形拱门、肋状拱顶与飞拱 米兰大教堂，科隆大教堂，巴黎圣母院

欧洲文艺复兴 14-16世纪

1. **意大利文艺复兴**
2. **文艺复兴的开端 14世纪**

（1）城市经济的发展孕育了资本主义萌芽

1. **对古典文化的重新认识**

（3）艺术家社会地位的改变

1. **早期文艺复兴（15世纪）**
2. **雕塑：（多纳泰罗、委罗基奥） 大卫**
3. **绘画：波提切利《？》、《？》 马萨乔 《？》**
4. **盛期文艺复兴（16世纪）背景：（1）意大利民族意识的觉醒**

（2）世界性的联系，交流加强

1. **文艺三杰 ？？？作品一人写两个？？，？？，？？**
2. **威尼斯画派**

特点：

1. **乔尔乔涅 《？》、《暴风雨》**
2. **提香 《？》**
3. **样式主义：《？》**
4. **尼德兰文艺复兴**
5. **14-15世纪**
6. **凡·艾克兄弟《？》 【找资料】**
7. **扬·凡·艾克《？》 【找资料】**

” 油画之父 扬·凡·艾克

1. **15-16世纪**
2. **老彼德 勃鲁盖尔《?》**
3. **德国文艺复兴**

丢勒《？》

荷尔拜因《？》

1. **法国文艺复兴 15-16 ？画派**
2. **西班牙文艺复兴 埃尔格列克《？》**

17世纪欧洲美术【背景 背】

1. **巴洛克时期美术**

1.17世纪意大利

1. **卡拉瓦乔《？》**
2. **贝尼尼雕塑《？》**

2.17世纪弗兰德斯

1. **鲁本斯 《上十字架》《下十字架》（伦勃朗）、《？》**
2. **凡·代克 肖像画家 《？》**

3.17世纪荷兰美术 【背景：国家独立、信仰新教、海上马车夫】

（1）哈尔斯 群体肖像画

（2）伦勃朗《？》、《？》

（3）荷兰小画派

·维米尔《？》

4.17世纪西班牙

1. **维拉斯贵支 《？》、《？》（1.肖像画的脉络; 2. 后世对他的一个模仿）**
2. **穆里罗 《？》 平民写实**

5.17世纪法国美术

1. **普桑《？》**

18世纪洛可可美术

1.18世纪法国

1. **华托《？》 雅宴体 为宫廷绘画服务**

洛可可艺术虽然不免浮华做作，缺乏神圣力量和深刻思想，但在摆脱宗教束缚，使艺术转向反映现实生活方面迈出了一大步，并在美术形式、手法和技巧等方面具有贡献。

2.18世纪英国

1. **荷加斯《？》 著有《？》一书，“英国绘画之父”**
2. 庚斯博罗 《？》
3. 雷诺兹
4. 浪漫主义绘画 弗塞里《？》、布莱克《？》
5. 英国风景画 特纳《？》、《？》 他的绘画技法对印象派在内的画家都产生了深远的影响
6. 康斯太勃儿 《？》 追求的人的精神与自然的一致，用色直接影响到印象派画家

19世纪新古典主义

1. **大卫：《？》、《？》、《？》**
2. **安格尔《？》、《？》、《？》 “绝对的美”认为古希腊和拉斐尔的艺术是“完美无瑕”的典范，并认为造型的形式美才是绘画的根本，“一切决定于形式”**

19世纪浪漫主义美术

1. **戈雅 《？》**
2. **借里柯《？》**
3. **德拉克罗瓦《？》**
4. **德国风景画：（1）弗里德里希《？》**
5. **英国浪漫主义 （1）康斯太勃尔《？》**

（2）拉斐尔前派 特征：取材于文学著作、主张写实； 代表人物：罗塞蒂、惠斯勒

19世纪中叶 批判现实主义

1. **法国现实主义**
2. **库尔贝《？》、《？》**
3. **米勒《？》、《？》**
4. **杜米埃 《？》 “写意”的手法**
5. **巴比松画派**

一、印象主义

1. **莫奈《？》、《？》**
2. **德加《？》**
3. **新印象主义**

修拉《？》

西涅克《？》

1. **后印象主义 （也称“后印象派”、印象派之后）**
2. **高更《？》**
3. **梵高《？》、《？》、《？》 （受到日本浮世绘的影响）**
4. **塞尚《？》 语录“自然中的每件东西都与球体、圆锥体、圆柱体极为相似”**

4.亨利·卢梭 作品充满了天真、稚拙的趣味，“稚拙派”的首创者，《？》《梦》

被奉为二十世纪超现实主义艺术先行者亨利·卢梭。“他凭着本能画画，他认为创作者必须获得完全的自由才能在思想上达到美与善的境界”（亨利·卢梭自语）艺术家的全部[秘密](https://baike.baidu.com/item/%E7%A7%98%E5%AF%86)就是心灵的[自由](https://baike.baidu.com/item/%E8%87%AA%E7%94%B1)。

对超现实的影响

1.象征主义

而是要通过象征的、隐喻的和装饰性的画面来表现虚幻的梦想以启示于人，它的出现标志着欧洲艺术从传统主义向现代主义过渡的起点。

1. 独眼巨人：奥蒂诺·雷东

世纪末情境

克里姆特《？》

19世纪下半期雕塑 ：罗丹 《？》、《？》

19世纪德国的现实主义

1. **门采儿《？》**
2. **19世纪德国其他流派：（德国-罗马派、象征主义：强调艺术家主观创造，德国象征主义的主要代表人物：阿尔诺德·伯克林）**

18/19世纪的英国美术

18/19世纪俄国美术：

1. **巡回展览画派：列宾 《？》**

20世纪以来的西方美术 （口诀）

1. **野立表未至构成**

1. 野兽派：

1）马蒂斯《？》、《？》

2）弗拉芒克

3）德朗

2.立体主义：

1）毕加索《？》、《、》

2）布拉克《？》

3.表现主义：

1. 桥社 凯什希纳《？》
2. **青骑士社/蓝骑士社**

康定斯基《？》 他的抽象艺术实践开辟了西方抽象主义艺术的先河。

弗朗兹·马尔克《？》、《？》

1. 新客观社 马克斯·贝克曼 《？》
2. **巴黎画派 莫迪良尼《？》、郁特里罗《？》**

苏丁《？》、夏加尔《？》

4.未来主义：巴拉《？》

5.至上主义：马列维奇《？》

6.构成主义：塔特林《？》

荷兰风格派：蒙德里安《？》 “冷抽象”

1. **达达主义与超现实**

1.达达主义 （第一次世界大战（1916）出现的艺术运动）

达达：杜尚《？》、《？》、《？》

2.超现实主义

达利《？》【查 具体内容 列框架】

玛格丽特《？》《？》

米罗《？》“有机的超现实主义”

二、1945年之后的西方艺术

1. **抽象表现主义：**
2. **表现性抽象：波洛克（行动绘画）**
3. **色域抽象：巴奈特·纽曼《？》**
4. **后绘画性抽象 （词源：格林伯格） 弗兰克·斯特拉《？》之后发展为 极简主义**

2.波普艺术

1. **英国 ：里查尔德·汉密尔顿《？》**
2. **安迪沃霍尔《？》**
3. **劳申伯格《？》**
4. **罗伊·利希腾斯坦 《？》**

3.从极少到观念主义

1）极少主义 丹·福莱文 创作材料 荧光灯管； 唐纳德·贾德《？》

2）环境艺术/包裹艺术/大地艺术

3）观念艺术 美国：克索斯：《？》

德国 博伊斯 《？》

4.后现代时期以来的艺术

1）德国新表现主义 安塞尔姆·基弗、乔治·巴塞利茨、约尔格·伊门多夫

2）意大利超前卫

3）英国战后新具象主义 弗朗西斯·培根《三联画》

5）女性主义 朱迪·芝加哥 《晚餐》

辛迪·舍曼 扮演各类艺术名人

6）后前卫 达明·赫斯特 《在活人心目中的物理死亡是不可能的》

中国美术史以作品为出发点

魏晋南北朝之前

黑陶、彩陶

仰韶文化

大汶口文化

三星堆

司母戊鼎

战国帛画

1. 《？》、《？》

贺西林认为鲤鱼很可能是由蛇转化的鱼妇，能够进行灵魂的复苏，在此按时墓主生命形态的转化。

（男子：墓主灵魂； 龙和鸟代表东方，鲤鱼，联系到睡，是北方的祥瑞）“升天”

甲骨文

金文

石鼓文

汉画像石 《？》

秦汉画像砖

秦陵兵马俑

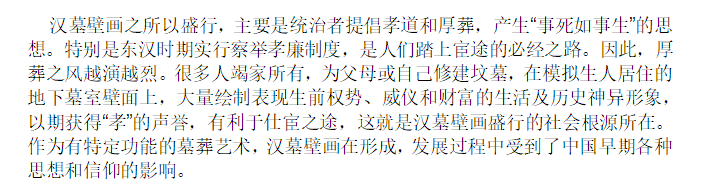
汉代帛画

T形帛画（长沙马王堆汉墓帛画） 高古游丝描

影响：构图：3种 正视构图、分层布局结构、鸟瞰式的构图
色彩：灵活、轻快
线条：“高古游丝”、“铁线”
人物造型：写实技巧达到一个新的高度

霍去病墓石刻：因石而刻 （在**秦始皇陵兵马俑**之后，为什么雕刻的技巧没有秦兵马俑那么写实？）

1. 材料 ：陶、 石头
2. 体现汉代气魄深沉雄大
3. 与西汉的玄学观念结合起来【主要受到了先秦两汉灵念、道家思想、神仙信仰、阴阳五行与天人相应等思想的影响，】

林通雁通过对霍去病石刻的分析，指出“霍去病墓所象征祁连山是一座像长安太液池上蓬莱仙岛那样的

神山或“仙山”.汉代博山炉作为野兽出没的连绵山峦，正应当时传说的仙山形象结合

魏晋南北朝隋唐美术

一、魏晋南北朝时期：（重点）

1. 绘画：

顾恺之：《？》（唐摹本）依西晋张华的作品文学作品《女史箴》所画。（规谏画）

1. 画面中镜子的作用（）
2. 画面没有背景，全力投入人物的描写，人物动态与神情相呼应
3. 空间处理较为成熟
4. 人物身材大小原则：主要人物、尊贵人物大与次要人物、卑微人物（早期人物的特征）

《？》（宋摹本）根据诗人曹植的《洛神赋》所画，顾恺之提出过“悟对通神”的艺术主张。

《？》（宋摹本）沿自汉以来的传统题材

（从早期的文献的中还无法确认这些原作与顾恺之的关系，但作品的底本肯定出自六朝画家的手笔。在写这几幅作品的时候要写“传为顾恺之的作品……”）

顾恺之的话“四体妍媸本无关于妙处，传神写照，尽在阿堵中”。

陆探微 “秀骨清像”、“一笔画”

张僧繇 “ 张家样”是古代寺庙中影响最大的样式之一； （顾恺之与陆探微是密体 ，张僧繇则是“笔才一二，象已应焉”的疏体）

梁元帝萧绎 《？》（宋摹本）

曹仲达 曹衣出水 曹家样

杨子华 北齐 《？》（宋摹本）美国波士顿博物馆藏

2.砖画：

竹林七贤与荣启期砖画

1. **画学论著：**

顾恺之《？》、《？》

谢赫《？》 是第一部对绘画作品、作者进行品评的理论文章，提出六法“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置”

宗炳 《？》 “卧以游之” “畅神说”强调艺术家的想象活动——“寓情寓景、情景交融”

二、隋唐的绘画艺术

1. 初唐 阎立本

《？》（宋以前摹本） 现另有一种说法，认为是初唐画家朗余令所画。

《？》（宋摹本） 北京故宫博物院

1. 仕女在画面中作用
2. 唐太宗在接见使者的时候不穿正装
3. 色彩（次要）、服饰
4. 画面讲的是和亲的场面，为什么新郎与新娘不在场？
5. 为什么不着背景？

108吴道子（吴带当风、吴家样、画圣） 张彦远的评价“惟观吴道玄之迹，可谓六法俱全，万象必尽”。

2.仕女画：

张萱《？》（宋摹本**） 辽宁省博物馆**

黄小峰的文章

《？》（宋摹本）

周昉《？》 北京故宫博物院 回鹘装

《？》（书中没有）

3.山水画

展子虔 《？》 青绿勾填法 【 青绿山水地位，从萌芽走向成熟】

李思训 青绿山水 国朝山水第一 《？》（宋摹本） 传为李思训作品 金碧山水

李昭道（传） 《？》 台北故宫博物院

王维的“破墨”、

唐 张璪的“外师造化，中得心源”：强调艺术创作既要以大自然为师，又要经过艺术家的

内心感受和孕育。

唐 张彦远《？》

4.花鸟画

薛稷、边鸾（折枝花居第一）

5.鞍马画

韩幹《？》

韩滉《？》是传世中最早的纸本作品 《文苑图》--

三、魏晋南北朝的书法

二王

颜劲柳骨

颠张狂素 张？ ？素

1. **雕塑**

南朝陵墓石刻、唐代陵墓石刻 《？》、《？》

1. **石窟艺术**

敦煌莫高窟（甘肃）【壁画】、炳灵寺石窟、麦积山石窟

中原：（山西）云冈石窟 云冈16-20窟称为“昙曜五窟”；（洛阳）龙门石窟·奉先寺造像

西南： （四川）广元石窟 ：千佛崖大佛窟（7窟）

五代宋元美术

1. **五代两宋绘画**

1.人物画

顾闳中 《？》 传世之作 屏风的作用

周文矩 《？》 五代 北京故宫博物院

1. **人物大小的问题**
2. **画面空间的问题**

2.山水画

荆关董巨（）

荆浩（传） 《？》 全景式构图，平远、高远、深远

关仝 《？》 “关家山水”

董源 《？》 披麻皴、点子皴 “平淡天真”的山水受北宋米芾的推崇

巨然《？》、《？》 充满田园自然风致

1. **花鸟画**

徐黄体异：

（南唐）徐熙 徐熙野逸

（西蜀）黄筌 黄家富贵 《？》

1. **宋代绘画 背景：**

1、职业画家的活跃

2、宫廷绘画的兴盛

3、士大夫绘画潮流的形成

4、题材风格的多样化

1. **人物画**

武宗元《？》 壁画

白描：李公麟《？》 、《？》

梁楷 减笔人物画 《？》

1. **宋代风俗画**

张择端 《？》

苏汉臣 《？》（与孩子有关）

李嵩 《？》

《？》

李嵩《？》

《？》

（传）李唐 《？》（寓意赵构）

阎次平 《四季牡牛图》

传为南宋朱锐创作的绢本浅设色画，现藏于上海博物馆 《？》

（传）王居正 《纺车图》

1. **历史故事画**

陈居中 《？》

李唐《？》

4.山水画

（五代宋初）李成 师法荆、关 《？》 寒林平远

主要讲“碑”在中国画中的意义

（北宋早期）范宽 “得山之骨，与山传神” 《？》

郭熙《？》、《？》 理论书籍《？》

燕文贵 “燕家景致” 界画

米氏云山 ：米芾、米友仁

米友仁《？》、《？》 “点滴烟云、草草而成”，自题为“墨戏”

小景山水

青绿山水：

王希孟 《？》 是否与“道家”相关/材料/散点透视

赵伯驹 继承李思训

5.南宋四家

1. **李唐 《？》运用斧劈皴、《？》 是晚年变法开创的新技法**
2. **刘松年 《？》 江南贵族的别墅**
3. **马远《？》 “佛像马家”**
4. **夏圭 《？》 “马一角、夏半边”——对那一时代上流社会精神状态的反映**

“隐逸山水”

花鸟画

文同 “湖州竹派”

6.辽金元绘画

辽 《？》 隐居山林生活的高雅情怀

王庭筠 《？》

（元）赵孟頫 《？》 标榜“古意”、谓“若无古意，虽工无意”

元四家：（列框架）

黄公望：《？》

吴镇：《？》

倪瓒《？》 “仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱儿”

王蒙《？》 解索皴、牛毛皴

226 宋四家：

明清美术

1. **明代**

1.前期宫廷绘画：明代宫廷绘画呈现了取法南宋画院兼师北宋名家的面貌，称之为“院体”

谢环《？》：上层文官在私家庭园中的聚会

韩滉《？》

2.山水画：

浙派：戴进 《？》

江夏派：吴伟 《？》 “仙人笔也”

吴门画派：吴门四家 以苏州为中心，整体背景了解

【明代收藏文化对吴门画派的影响、当时的苏州是作伪中心，“苏州片”】

沈周《？》 开创了以山水画象征人品的表现手法，（送给老师）

文征明：《？》

唐寅《？》 “院体”工细为主兼具文人画笔墨意趣 仕女画

仇英《？》

白阳青藤：陈淳徐渭 “花鸟之变”

徐渭：大写意花鸟画

南陈北崔、明末变形主义（人物画）

陈洪绶 “宁拙勿巧，宁丑勿媚” 《？》

波臣派（曾鲸）

南北宗论（董其昌松江派）

二、清代：

董其昌《？》 王蒙《？》

“南北宗论”（内容）：

南北宗论是指中国画史上文人画家与职业画家两大不同的风格体系。为明代董其昌在《画旨》一书中提出。他认为北宗则李思训父子着色山水，流传而为宋之赵傒、赵伯驹、赵伯骕以至马（远）夏（圭）辈。南宗则王摩诘（王维）始用渲淡，一变勾斫之法，其传为张璪、荆（浩）、关（仝）、董（源）、巨（然）、郭忠恕、米家父子，以至元之四大家。

他将唐至元代的绘画发展，按画家的身份、画法、风格分为两大派别，认为南宗是文人之画，而北宗是行家画，崇南贬北，提倡文人画的南宗，贬抑行家画的北宗。在南北宗论中董其昌亦有自相矛盾之处，标准不一，对同属南宗的文人画家的评价亦有褒贬等等，反映了理论上的混乱。与董其昌同时的[陈继儒](https://baike.baidu.com/item/%E9%99%88%E7%BB%A7%E5%84%92)、[莫是龙](https://baike.baidu.com/item/%E8%8E%AB%E6%98%AF%E9%BE%99)、[沈颢](https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%88%E9%A2%A2)等人亦倡导或赞成南北宗论，他们彼此呼应，对明末及清代的绘画发展产生了影响。

四王：（尤其崇拜元四家） 都以临摹入手绘画

王时敏《?》

王原祁《？》仿郭熙《？》，郭熙提出“三远”， “可行、可居、可望、可游”，

娄东派（王原祁）

王鉴

王翚

恽寿平 没骨画法 《？》

清初四僧：

1. **具有很强反清意识的遗民画家**

八大山人 《？》（白眼向人）、山水画被称为“墨点无多泪点多”

石涛《？》 搜尽奇峰打草稿、一画

髡残

弘仁《？》 “世外山”之感

扬州八怪：（徽商的关系）

1.丢官扬州 郑李李 （郑燮、李方膺、李鱓）

郑燮 《竹石图》

2.一生布衣金、高、汪（金农：以书法入画）

3.文人修养黄、罗、华 罗聘《？》

近现代

上海画派背景：背景

海派：吴昌硕《？》/徐渭的《？》的区别

任伯年 《？》

齐白石《？》

黄宾虹《？》

李叔同

林风眠 《？》

民族画的问题

徐悲鸿《？》、《？》

理论：中国画改良论

“中国画学之颓败，至今日已极矣……”

“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西画之可采者融之”

蒋兆和《？》

董希文《？》