

一、

1、以希腊和罗马建筑为基础，柱式代表了建筑的风格和类型，我们所熟知的有三种柱式，包括**爱奥尼亚式、多立克式和科林斯式**。

2、**明暗对照法**：指绘画中以科学透视法则为依托，借助于光线和阴影来塑造三维形体的方式。明暗对照法源于古希腊，兴盛于文艺复兴时期，并在巴洛克时期演变为强烈的明暗对比。它对整个西方绘画传统有深远的影响。

3、**平衡对应法**：希腊古典时期兴起的一种关于人物雕塑的创作方式。指以人物一条腿为受力点，另一条腿弯曲放松，导致胯部与肩部呈现左右高低相反的平衡姿态。这种非对称式平衡法则超越了之前古风时期两腿平均受力的站姿，对后世影响深远。

举例：波利克利托斯，《持矛者》；利西普斯，《刮汗垢者》；米开朗基罗，《大卫》。

4、**巴西利卡**：罗马时期的长方形聚会堂，几组柱子将中堂与侧廊隔开，侧翼与中堂垂直，东侧一端有凸出的半圆形后殿。早期基督教堂均以巴西利卡为基础建造。

5、**穹顶**：又称圆拱顶。一种半球形结构，最初由罗马人使用，后被拜占庭和罗马式建筑师所采用。穹顶建筑在哥特式建筑中运用的很少，但在文艺复兴和巴洛克时期再次在意大利流行。

6、古罗马拱券系统分为**筒形拱**和**交叉拱**两种。**交叉拱**：由两个筒形拱直角交叉构成的拱顶。交叉拱可以如圆形的，像在罗马式教堂中，也可以是尖形的，像在哥特式教堂中。交叉拱的主要优点是可以承担来自屋顶的所有重量，将重量转移到在每个柱间角落的四个点上。

7、古罗马时期最重要的建筑师和建筑理论家是**维特鲁威**，他说的代表作为《建筑十书》，总结了包括希腊、伊特鲁里亚以及罗马早期的建筑创作经验。

8、**透视**：在二维平面上创造出空间深度感错觉的表现法则，透视一般分为平行透视和成角透视。

9、**文艺复兴早期三杰**包括建筑家布鲁内莱斯基，代表作：佛罗伦萨大教堂穹顶；雕塑家多纳泰罗，代表作：《大卫》/《加塔梅拉塔骑马像》；画家马萨乔，代表作：《圣三位一体》/《纳税钱》。

《最后的晚餐》：主题、构图（形态、透视）、图像学。

《创世纪》：意大利画家米开朗基罗绘制于梵蒂冈西斯廷礼拜堂天顶的大型壁画群，核心由9幅取材于《圣经》故事的壁画构成。作品历时4年完成，场面宏大壮观。

《雅典学院》：意大利画家拉斐尔在梵蒂冈宫创作的群组壁画中最有名的一幅，原名为《哲学》。该画以古希腊哲学家柏拉图举办雅典学园为题材，描述了作为

西方不同地域与历史时期上“七艺”的各学科领域代表学者汇聚一堂的场景。

10、瓦萨里：著有《意大利杰出建筑师、画家和雕塑家传》（《艺苑名人传》），其论述时间跨越三个多世纪，囊括当时 200 多位艺术家的生平事迹。

11、文艺复兴时期尼德兰画家扬·凡·艾克**改进绘画技法**，将传统坦培拉颜料发展为油画颜料，为后人的艺术创作带来极大便利。这就形成了从中世纪到文艺复兴时期，两大主流绘画种类。

12、威尼斯画派：16 世纪意大利文艺复兴晚期出现在威尼斯的重要绘画流派。以贝利尼、乔尔乔纳、提香等画家为代表，注重色彩变化和感官享受，作品具有世俗化的特点。

13、西班牙风格主义大师格列柯的作品以扭曲、拉长的形体、强烈的笔触以及神秘的情境为特征，它们为 300 年后的西方现代艺术的发展带来重要启示。

14、涂绘性：意指按照事物所见的样子，而不是本身的样子描绘，它最初作为与“线描性”相对的概念加以分析，进而区分巴洛克与文艺复兴风格。后来也指通过颜料等媒介的直接性涂抹，用以凸显媒介自身。

15、伦勃朗创作了《夜巡》，用富于变化和戏剧性的方式展现了阿姆斯特丹市民警卫队成员的面貌，但完成后引起巨大争议。

16、雕塑家吉贝尔蒂以其为佛罗伦萨圣乔凡尼洗礼堂创作的青铜大门浮雕闻名于世，其东面大门作品后来被米开朗基罗盛赞为“天堂之门”。

二、建筑 神庙/教堂/宫殿的样式：

希腊：雅典卫城（长方形围柱式）、埃皮道鲁斯剧场（半圆形）；

罗马：福尔图纳圣所、古罗马大斗兽场（圆形竞技场）、万神殿、提图斯凯旋门、图拉真广场的乌尔比亚公堂（巴西利卡）；

拜占庭（集中式）：圣维塔莱（教堂）（二字以下省略）、圣马可、圣索菲亚、圣巴西尔；

罗马式：圣塞尔南、施佩耶尔；

哥特式：巴黎圣母院、米兰、科隆、沙特尔；

文艺复兴：圣母百花、新生圣母堂、劳伦图书馆（转向样式主义）；**样式主义**：德泰宫、圆厅别墅（帕拉第奥主义）；

巴洛克：罗马耶稣会、圣彼得、四喷泉圣卡罗、凡尔赛宫（内部装饰为洛可可）。

洛可可风格：继巴洛克时期之后，18 世纪法国宫廷流行的艺术风格，主题多反映宫廷贵妇及纨绔子弟的娱乐生活，其特点是（相对于学院派的清规戒律，更加年轻化，更加自由。）线条华丽，色彩明亮，氛围欢快，偶尔有色情感，装饰更

为华丽。代表人物：华多《舟发西苔岛》，布歇《蓬巴杜侯爵夫人》，弗拉格纳《秋千》。

继米开朗基罗之后，**贝尔尼尼**创作的雕塑《大卫》具有典型的巴洛克艺术特征。此外，他还设计建造梵蒂冈圣彼得大教堂广场柱廊及教堂内的青铜华盖。**贝尔尼尼**认为，对自然的精确模仿不能达到艺术的真实，而要达到这一目的，必须做到模仿与想象结合、写实与虚构结合。

意大利画家**卡拉瓦乔**对于光线的戏剧性运用为巴洛克绘画的形成奠定了基础，其代表作为《召唤使徒圣马太》（或《病态的巴库斯》）。

法国启蒙思想家**狄德罗**编写了《百科全书》，并在艺术批评方面为后人做出重要贡献。

三、

1、明暗对照法

明暗对照法：指绘画中借助于光线和阴影来塑造三维形体的方式。明暗对照法源于古希腊，兴盛于文艺复兴时期，并在巴洛克时期演变为强烈的明暗对比。它对整个西方绘画传统有深远的影响。

2、文艺复兴盛期三杰

达·芬奇，主要作品包括《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》、《岩间圣母》、《抱貂的女子》等；**米开朗基罗**，西斯廷天顶画《创世纪》、雕塑《大卫》、《奴隶》、《最后的审判》等；**拉斐尔**，《雅典学院》、《加拉提亚的凯旋》等。

3、哥特式建筑

兴盛于 12 世纪到 15 世纪的建筑（艺术）样式，此概念原为文艺复兴人文主义者送给中世纪的贬义词，意指野蛮的、未开化的艺术，而实际上指“法国式”艺术，以建筑领域的成就最为突出。哥特式建筑是罗马式建筑风格的延续和发展。表现在：1.建筑形制整体更加尖削瘦长，高耸入云；2.天顶的半圆拱结构转变为尖拱，进而形成肋拱；3.建筑外侧加入大量飞扶壁作为支撑，使侧面墙体变薄；4.博墙体使上方的天窗变大，使彩色玻璃镶嵌画的出现成为可能。5.建筑内部较之罗马式更加整体统一。

4、17 世纪法国古典主义的诉求和特征

诉求：①政治上拥护王权，提倡个人利益服从封建国家的整体利益。另一方面，当权者也利用文艺为其统治服务。②古典主义崇尚理性，以理性主义哲学为思想基础。③把古希腊罗马文学艺术作为典型形象。④借古喻今。

特征：以普桑为代表、法兰西皇家学院为载体的法国古典主义创建了比现实更加的理想化的艺术形式，他们注重平衡和克制的艺术品质。追求和谐、清晰、永恒与唯美的原则；重素描，轻色彩；艺术创作类型方面建立严格的等级标准。

5、巴洛克风格艺术的主要特点？以意大利和尼德兰为例

巴洛克风格始于 1600 年左右的意大利罗马，并传播到欧洲的大部分地区。这种新风格从样式主义和文艺复兴古典主义两方面吸收了元素，在许多方面取代了文艺复兴的逻辑、几何性原则。

1. 具有华丽的色彩。
2. 是一种激情的艺术，打破理性的宁静和谐。
3. 极力强调运动。
4. 关注作品的空间感和立体感。
5. 综合性，巴洛克艺术强调艺术形式的综合手段。
6. 浓重的宗教色彩。
7. 远离生活和时代的倾向。
8. 巴洛克并不是单独的、统一艺术的风格，不同国家和不同艺术家之间的作品差异会很大。

不同地域又会出现不同的艺术特点。

1，以 16-17 世纪意大利为例，

绘画领域：卡拉瓦乔，对光线的戏剧性运用产生“强烈明暗对比法”，代表作：《召唤使徒圣马太》；

雕塑领域：贝尔尼尼，代表作：《大卫》；

建筑领域：贝尔尼尼，圣彼得大教堂广场柱廊，或波洛米尼的罗马四喷泉圣卡罗教堂。

2，以 17 世纪尼德兰南方和北方为例，出现了两种巴洛克样式。其中，南方的弗兰德斯受西班牙控制，为天主教地区，艺术形式体现为为宗教或宫廷艺术，以鲁本斯和凡戴克为代表。

鲁本斯《抢夺留西普斯的女儿》（主题、风格、透视）、《上十字架》（主题、构图）；
凡·戴克《查理一世肖像》

北方的荷兰则较早独立，民众信奉新教，艺术体现为世俗化艺术，以肖像画、风俗画、风景画和静物画等题材表现日常生活。以伦勃朗、维米尔和哈尔斯为代表。伦勃朗被称为“灵魂的画家”。

伦勃朗《夜巡》（主题、构图）、《浪子回头》、《自画像》

维米尔《戴珍珠耳环的少女》、《德尔夫特的街景》、《戴红帽子的少女》

哈尔斯《微笑的军官》

~~6、关于对不同雕塑作品《大卫》的理解。~~

~~从文艺复兴到巴洛克，创作过《大卫》的重要艺术家有多人，其中代表艺术家包括文艺复兴早期雕塑家多纳泰罗、韦罗基奥，盛期雕塑家米开朗基罗，以及巴洛克雕塑家贝尔尼尼。~~

~~1，多纳泰罗。~~

他曾花费大量时间学习古希腊和罗马雕塑，并在此基础上创新。多纳泰罗创作的雕塑描绘了大卫手持利剑将哥利亚的头颅踩在脚下的场景。这里的大卫被塑造为一个牧童般的少年英雄形象，有血有肉、姿态柔美，人物的动作姿态借鉴了希腊罗马雕塑中典型的“平衡对应法”范式，即由一条腿为受力点而形成的重心偏移的非对称的平衡姿态，是一种古典美的姿态。

2. 米开朗基罗

应佛罗伦萨大教堂的委托创作的巨大雕像。米开朗基罗没有像多纳泰罗那样将大卫设计成击败敌人后的胜利姿态，而是采用了迎接战斗时的状态：青壮年的大卫身材强壮、目光坚定、左手紧握投石器，右手自然下垂。人物站立同样采用了平衡对应法，静中有动，肌肉紧绷，富有张力。（可展开分析）

3. 贝尔尼尼

作为巴洛克时期最重要的雕塑家之一，贝尔尼尼没有选取多纳泰罗或米开朗基罗在创作《大卫》时借鉴古希腊、罗马雕塑基本范式基础上形成的文艺复兴样式，而是采用了属于他自己时代审美趣味的典型的巴洛克样式。在这里，大卫被设计成与哥利亚交战一瞬间的形象：右手持投石机，左手持石块，身体向右侧强烈扭转，人物嘴唇紧闭，眉头紧皱，透露出愤怒的表情。人物充满运动的激情和张力，扭转的身体造成复杂的结构关系和强烈的空间效果。相比起前两位雕塑家的作品，对观者来说，这件作品的欣赏角度更是多样性的。

三件作品不仅反映了三位艺术家个人的审美趣味，也反映了不同时代艺术风格的主流特征。