

实用

都市休闲入门丛书

绘画

SHIYONG HUIHUA WANQUAN RUMEN

完全入门

盛文林◎编著

北京工业大学出版社

都市休闲入门丛书

实用

绘画 完全入门

盛文林◎编著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用绘画完全入门 / 盛文林编著. —北京: 北京
工业大学出版社, 2013. 1
(都市休闲入门丛书)
ISBN 978-7-5639-3354-9

I. ①实… II. ①盛… III. ①绘画技法—基本知识
IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 290944 号

实用绘画完全入门

编 著: 盛文林

责任编辑: 刘 畅

封面设计: 北京盛文林文化中心

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 15

字 数: 257 千字

版 次: 2013年4月第1版

印 次: 2013年4月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3354-9

定 价: 22.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

前言

绘画，是在二维的平面上用色彩和线条描绘形象的艺术。在中世纪的欧洲，绘画被称作“猴子的艺术”，因为如同猴子喜欢模仿人类活动一样，绘画也是模仿场景。在20世纪以前，模仿得越真实，绘画技术越高超，但进入20世纪后，随着摄影技术的出现和发展，绘画开始转向表现画家主观自我的方向，每个画家开始发展自己独特的风格。不同的画家风格不同，也有不同的价值。

放眼古今中外，大千世界，人类创造的无数奇迹至今仍让我们惊叹不已。在这些奇迹的创造过程中，绘画起到至关重要的作用。例如我们熟悉的悉尼歌剧院，其设计者是一位画家，他以画家富有想象力的创意与几何原理相结合，创造出令人叹为观止的伟大建筑。绘画，作为人类创造性的创作活动，为人类文明作出了不可磨灭的贡献。

我们学习绘画，在掌握一门技能的同时，自身的文化素质和文化品位也在潜移默化中逐渐得以提高。相对而言，从事或学习过绘画的人审美情趣比较高，艺术品位也比较高雅。比如说在着装方面，有绘画知识的人品味一般不会很差。在家居装修上，他们也会表现出有别于常人的见解，他们会运用绘画知识把自己的居室装饰得朴素大方，既省钱又省力。

那么，学绘画难吗？美术教育家徐悲鸿先生曾说过，有中等以上智力的人，通过努力，都能学好绘画。也就是说，只要肯努力，钻进去，逐渐摸到规律，学好绘画并不难。在初学绘画的人中，有的人曾在小时候画过，有的人临摹过卡通画、连环画等，有的人虽然没有动手画过速写，但一直对绘画很感兴趣。这些都是走进绘

画大门的良好开端。

为了满足广大绘画爱好者的要求，我们编写了《实用绘画完全入门》一书。本书在编撰过程中，以初学绘画者为对象，以入门为宗旨，将深奥的绘画理论用浅显的话语表达出来，并以实用性为出发点，将常用的绘画工具及技法介绍给大家。

本书内容全面，图文并茂，讲解循序渐进，通俗易懂，具有较强的针对性及实用性，是一册很好的绘画入门书籍，可供广大绘画爱好者参阅。

当然，由于编者水平有限，绘画艺术发展迅速，书中难免出现错误或疏漏，诚恳地希望读者批评指正。

目 录

▼ 第一章 走进绘画世界

中国绘画简史	2
西方绘画简史	5
中国部分绘画流派	7
西方部分绘画流派	12

▼ 第二章 绘画基本常识

绘画基本形式	25
中国绘画基本术语	35

▼ 第三章 绘画色彩基础

光色原理	45
常见的色彩名词	47
色彩分类	50
色彩三要素	52
色彩的对比	53

色调的构成	55
色彩的感情	57

▼第四章 绘画造型基础

构图基础	61
透视基础	70
人体解剖基础	75

▼第五章 素描与速写入门

素描	82
素描造型基本方法	83
素描写生训练步骤	84
速写	86
速写的工具	87
学习速写的顺序与态度	90
初学速写的步骤	92
学习速写的主要功课	94

▼第六章 中国画画法入门

中国画的工具	106
中国画的画法	113
中国画的技法	114
学中国画的步骤	125

▼第七章 水粉画画法入门

水粉画颜料及用笔方法	130
水粉画的工具材料	133
水粉速写的方法	134
静物水粉画写生方法	135

风景水粉画写生方法	138
人物水粉画写生方法	140
部分景物画法要点	142

▼ 第八章 水彩画画法入门

水彩画的工具	146
颜料的调配与使用	149
水彩画的构图技法	151
水彩画的空白技法	153
水彩画的其他技法	156
水彩画写生的方法	160
水彩静物写生步骤	162
水彩风景写生步骤	165
水彩人物写生步骤	167

▼ 第九章 油画画法入门

油画的工具	170
油画的基本画法	175
油画的基础技法	177
油画色彩问题处理	184
油画写生的步骤	189
风景油画的画法	193

▼ 第十章 中外绘画名作欣赏

中国绘画名作欣赏	197
外国绘画名作欣赏	214

第一章 走进绘画世界

中国绘画简史

绘画是人类最普遍的艺术活动之一。在中国，绘画起源于古代象形文字，伏羲画卦、仓颉造字，是书画的先河。有趣的是，文字与画图开始是没有区分的，书法作为中国特有艺术门类，向来有与绘画同源的说法。

▶ 人鱼纹彩陶盆

最早的中国绘画是绘在原始陶器表面或者绘在地面、墙壁上的作品，它们属于新石器时代。在黄河流域的广大地区，人们发现了广泛存在的绘在陶器上的纹样与具有绘画性的图形，甚至在甘肃省秦安大地湾遗址中，还发现了绘在陶器上的人物形象，色彩缤纷，纹样丰富。人们通常将这些陶器称为“彩陶”，将画在地面和墙壁上的绘画分别称为“地画”与“壁画”。

内蒙古阴山岩画、苏北的连云港孔望山将军崖岩画，所产生的时期是中国绘画艺术的萌芽时期，大约在旧石器时代。在长达一万年的时间里，先人们创作了许多图画，这些互相连接的图画把山体变成了一条画廊。岩画大多反映的是人类狩猎、舞蹈、祭祀和战争等活动。大汶口文化、红山文化、河姆渡文化、仰韶文化与马家窑文化的彩陶图案质朴明快、绚丽多彩，是我国先民的杰出创造。据推测，是宗教或巫术的感召促使先人们不辞辛劳地创作了这些图画。

我国秦汉时期，绘画成为一种宣扬功业、显示王权的艺术活动，宫殿壁画建树非凡，祥瑞图画及表示忠、孝、节、义的历史故事成为画家的创作题材。此时的艺术以深沉雄浑的气魄，在中国美术史上放射着夺目的光彩。这时的绘画作品，手法

极其熟练，有着非常高超的技巧，特别是在用笔上，常常有一种运笔如风、以少胜多的感觉。寥寥数笔勾画出人物的动态与神情，往往体态飞舞、神情自若；人物的身份、关系与姿态交代得有条不紊；在着色与布局上也较自如。

魏晋南北朝时期的绘画，迎来了继往开来的变革时代，佛教艺术的传入给绘画注入了新的血液。遍布全国各地的许多石窟，保存至今。石窟艺术是中国人民的文化艺术宝库，此期的绘画走向成熟，专业画家登上了历史舞台，他们带来了新的绘画艺术。南方出现了顾恺之、张僧繇等著名画家，北方也出现了杨子华、曹仲达、田僧亮诸多大家，画家的身份逐渐进入了历史之中，开始在社会生活中扮演越发重要的角色。

在这一时期，发展得最为突出的是人物画和走兽画，而中国绘画中的其他各科还远未成熟，山水只是作为人物故事画的陪衬之景，包括东晋顾恺之的传世作品《洛神赋图》在内，山水画的逐步独立直到南北朝后期才完成。

▶ 顾恺之作品——《洛神赋图》（局部）

在中国绘画发展史上，隋唐时期各种风格画家先后涌现，风格渐趋健美飞动。

隋代绘画风格起着承前启后的作用，有“细密、精致、臻丽”的特点。画家来自各地，集中于京城，大多擅长宗教题材和描写贵族生活。山水作为人物活动不可缺少的环境，较好地表现出了“远近山川，咫尺千里”的空间效果，山水画开始独立出来。

唐代的人物鞍马画取得了非凡的成就，青绿山水与水墨山水先后成熟，花鸟与走兽也作为一个画科，获得了独立的地位。

初唐时的山水画沿袭隋代的细密作风，花鸟画已经出现个别名家，宗教绘画的世俗化倾向逐渐明显和增多。盛唐时期是中国绘画发展史上一个空前繁盛的时代，也是一个出现了巨人与全新风格的时期。以吴道子为代表的人物画（包括宗教画）

与山水画，展现了唐代绘画的卓越成就。

水墨山水画家名人如林，群星灿烂。他们大都是失意文人，有的被罢官，有的仕途不顺而退隐山林。他们不论在生活习惯方面，还是思想、艺术风格方面，都有许多共同点，作品中可以看出当时水墨山水绘画艺术的全貌。

宗教绘画更趋世俗化，经变绘画又有发展。不同地区的画法互相融合，产生了颇受欢迎的新样式，以“丰肥”为时尚的现实妇女进入画面。以吴道子、张萱为代表的人物仕女画，不再描绘初唐的政治事件，转为描写日常生活，造型更加准确生动，在心理刻画与细节的描写上超过了前代的画家。

盛唐时期，花鸟画的发展虽不像人物画和山水画那样成熟，但在牛马画方面却名家辈出，如曹霸、韩干、陈闳、韩滉、韦偃等。此外，著名的画家王维、卢稜伽、梁令瓚等也很有名气，到了今日还能看到他们的传世作品或者后世的摹本。

周昉作品——《簪花仕女图》（局部）

中晚唐的绘画，以周昉为代表的人物仕女画及宗教画更完备。而王墨等人的山水画则发生了变异，盛行树石题材，渐用重墨，泼墨山水画也开始出现。边鸾、滕昌佑、刁光胤等的花鸟画作品则体现出了花鸟画的日臻完善。

五代时期，绘画史上产生了一批大宗师。人物画、山水画、花鸟画都继承了唐代的传统，并出现了新风貌。山水画发展了唐代的水墨一格，出现了荆浩开创的北方山水画派，南唐创立了画院，山水出现了

以董源为代表的江南山水画派。花鸟画也大有发展。

宋代的画院（朝廷办的机构）对绘画的发展起了推动作用，同时培养了一大批绘画人才。山水画更加注意写生和技法的探索，呈现出巨匠辈出的繁荣景象。花鸟画方面，发展的成就突出，花鸟画家比较注重师法自然，注重写生，同时也强调了花鸟画的思想内涵。人物画，尤其是人物故事和社会风俗画得到了高度发展。

南宋绘画的活动中心仍集中在画院。南宋山水画构图简洁，意境完整，主体鲜

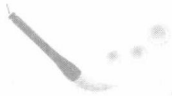

明，笔触大胆泼辣，水墨发挥得更加充分。文人画开始出现，强调绘画的意境，追求简单的水墨表现风格。在实践中创造了杰出成就，梅、兰、竹、菊四君子画，成为文人画的特殊题材。

元代绘画注重诗书画的结合，舍形取神，简逸为上，重视情感的发挥，审美趣味发生了显著的变化，体现了中国画的又一次创造性的发展。

明代是中国书画艺术史上的一个重要阶段，出现了一些以地区为中心的名家和流派，如以戴进为代表的浙派，以沈周、文徵明为代表的吴门派，以董其昌、赵左为代表的松江派，以及华亭派、苏松派、武林派，等等。山水画、花鸟画成绩卓著，前期以仿宋院体为主，中晚期水墨文人画占据主流。

清代的绘画中文人画日益占据画坛主流，山水画的创作及水墨写意画盛行。画坛流派之多，前所未有。清代绘画，分早、中、晚三期，初期以“四王”（即王时敏、王鉴、王翬、王原祁）为代表，江南出现了反正统的画家。同时，在商品经济发达的扬州，掀起了一股新的艺术潮流，形成了以“扬州八怪”为代表的扬州画派，对近现代的花鸟画都产生了深远的影响。

西方绘画简史

在旧石器时代晚期，西方人最早的美术作品产生。最杰出的原始绘画作品，发现于法国南部和西班牙北部地区的几十处洞窟中，其中最著名的是法国的拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。所绘形象皆为动物，手法写实，形象生动。

进入奴隶社会，文明古国谱写了人类美术史的辉煌篇章。

幼发拉底河和底格里斯河之间的地区，称为两河流域。那里的美索不达米亚雕塑，表现战争和狩猎的紧张场面，手法极为写实，充满激烈动感。

古埃及的庞大金字塔建筑上，有不少人像雕刻，还有神秘威严的狮身人面像。

古希腊的自由民主制度创造了具有民主思想的建筑、雕刻和绘画作品，其中留存于世的不少健美而优雅的雕刻形象，如《掷铁饼者》、《米洛斯的维纳斯》等，

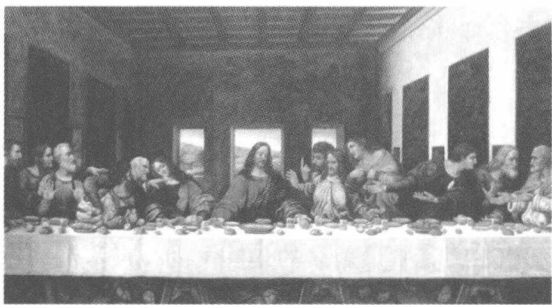
具有无穷的魅力。

古罗马美术继承了古希腊的传统，规模巨大的科洛西姆竞技场和万神庙是古罗马建筑的杰出代表。而曾被维苏威火山爆发的火山灰掩埋达 1700 多年的庞贝壁画，则给我们展示了古罗马绘画的独特面貌。

日本浮世绘艺术始于 17 世纪，它着重描绘社会风俗，代表市民阶级的趣味，但在初期，这种绘画含有批判与嘲讽封建统治者的色彩，具有进步意义。它与我国明代的版画发展相呼应，在一定程度上受我国版画的影响，对欧洲近代美术有很大促进。

波斯地处欧亚两洲的中间地带，所以它的艺术兼有西方艺术的影响和东方文化的痕迹。波斯古国的文化历史久远，14 世纪以后独特的细密画为全世界熟知。因这种细密画最初只被允许在内部“通行”，因此，它长期以来一直被收藏在清真寺的图书馆里。16 世纪，细密画发展到顶峰，然而其风格仍是幼稚和精细兼而有之。从 16 世纪中叶开始，细密画对土耳其与印度的美术有很大的影响。印度半岛北部的莫卧儿帝国的绘画，就是这种细密画的分支。

14~16 世纪是欧洲文艺复兴时期，绘画艺术以坚持现实主义方法和体现人文主义思想为宗旨，在追溯古希腊、古罗马艺术精神的旗帜下，创造了最符合现实人性的崭新艺术。

▶ 达·芬奇作品——《最后的晚餐》

意大利的达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔是文艺复兴美术的三位代表。达·芬奇既是艺术家又是科学家，其杰作《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等皆被誉为世界名画之首。米开朗琪罗则在雕刻、绘画和建筑各方面都留下了最能代表文艺复兴鼎盛期艺术水平的典范之作。他塑造的人物形象，雄伟健壮，气魄雄浑。拉斐尔则以塑造秀美典雅的圣母形象最为成功。他的圣母像寓崇高于平凡，被誉为美和善的化身，最充分地体现了人文主义的理想。

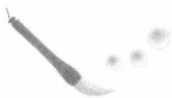
17 世纪，意大利出现了巴洛克美术，风靡全欧。它追求激情和运动感，强调华丽绚烂的装饰性。这一风格体现在绘画、雕塑、建筑等各个美术门类中。鲁本斯是

巴洛克绘画的代表人物，他的绘画热情奔放、绚丽多彩，对西方绘画具有持久的影响。同时代的现实主义大师如荷兰的伦勃朗、西班牙的委拉斯盖茨等，作品也在一定程度上具有巴洛克的特色。

18 世纪，法国兴起洛可可风格，随后波及欧洲其他国家。此风格的特点是追求华丽纤巧和精致。代表画家有法国的瓦托、布歇和弗拉戈纳尔。1789 年，法国资产阶级大革命到来，古希腊、古罗马的英雄主义精神又一次重振，进步的美术家们开展了一场新古典主义艺术运动。代表画家是法国的大卫和安格尔。浪漫主义随着新古典主义的衰落而兴起。法国的籍里柯的《梅杜萨之筏》被视为浪漫主义绘画的开山之作，而这一运动的主将却是德拉克洛瓦，其绘画色彩强烈，用笔奔放，充满强烈激情，代表作有《希阿岛的屠杀》和《自由领导人民》等。法国吕德的《马赛曲》和卡尔波的《舞蹈》都是杰出的浪漫主义雕塑作品。

19 世纪中期是现实主义美术蓬勃兴旺的时期。到了 19 世纪后期，印象主义画派在法国产生，受到现代光学和色彩学的启示，注重在绘画中表现光的效果。其以创新的姿态出现，反对当时已经陈腐的古典学院派的艺术观念和法则，代表画家有马奈、莫奈、雷诺阿、德加等。继印象派之后，还出现了修拉和西涅克为代表的新印象派画家，塞尚、凡·高、高更等为代表的后印象派画家。凡·高的绘画着力于表现自己强烈的情感，色彩明亮，线条奔放。高更的绘画多具有象征性的寓意和装饰性的线条和色彩。塞尚的绘画则追求几何性的形体结构，他因而被尊称为“现代艺术之父”。

中国部分绘画流派

浙派

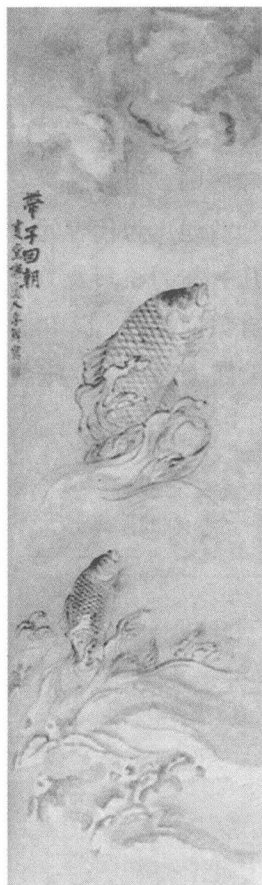
浙派是中国明代绘画流派，开创人戴进为浙江人，因此取名“浙派”。在继承传统和艺术追求上，浙派与当时的院派（也称院体）同受南宋院体山水画的影响，

在继承的同时，浙派画家注意个人笔墨技法与画风的变化。

浙派与院体，在对继承传统的态度上和艺术追求上仍有所不同。院体继承南宋山水画传统，比较谨守旧规，仿效几能乱真，风格雄健仍不失严整。浙派虽有明显的李唐、刘松年、马远、夏圭痕迹，但用笔更加粗简放纵，墨色也显得淋漓酣畅，画面动感强烈，气势豪放，具有较多的新意。在人物和花鸟方面，两派也各呈异趣，故而浙派能自成一系。

同是浙派画家，其风格也各有不同，如戴进的劲爽精微，在淋漓畅快中显出秀逸特点；而吴伟则显出豪迈简括、纵逸洒脱的特征；张路、蒋嵩、汪肇等或爽健，或恣肆，各有区别。作为绘画流派，浙派在明代前期与院派同为画坛主流，追随者很多，影响很大。因浙派中的吴伟是今湖北武汉人，故画史也称他及其追随者为江夏派。到了明代中期以后浙派画家由于一味追求狂放，流于草率，逐渐失去画坛主流地位，而被新兴的吴门派所取代。

▶ 李鲧作品——
《带子回朝图》

扬州画派

扬州画派乃清代中国画派之一，成员又称“扬州八怪”，指清乾隆间在扬州卖画的八位画家：郑燮、罗聘、黄慎、李方膺、高翔、金农、李鱓、汪士慎。在中国绘画艺术发展史上，他们打破常规，推陈出新，树一代画风，占有重要位置。他们继承了文人画的艺术传统，并在文人画的传统题材中赋予新意。

在构图布局上，诗、书、画、印浑然一体；在形式技巧上，丰富了水墨写意法的表现力，用笔奔放，挥洒自如，给人耳目一新的感受。“扬州八怪”多作花卉，师承徐渭、陈淳、朱耷、石涛等，他们在研究、学习传统的基础上，不受成法的约束，自由驰骋笔墨，抒发胸怀，以清高绝俗、清新淋漓的画风出现在清代画坛上，被当时主张复古的正统画派视为“怪”。

从康熙末年崛起，到嘉庆四年（1799年）“八怪”中最年轻的画家罗聘去世，前后近百年。他们绘画作品为数之

多，流传之广，无可计量，现为国内外 200 多个博物馆、美术馆及研究单位收藏的就有 8000 余幅。他们作为中国画史上的杰出群体已经闻名于世界。

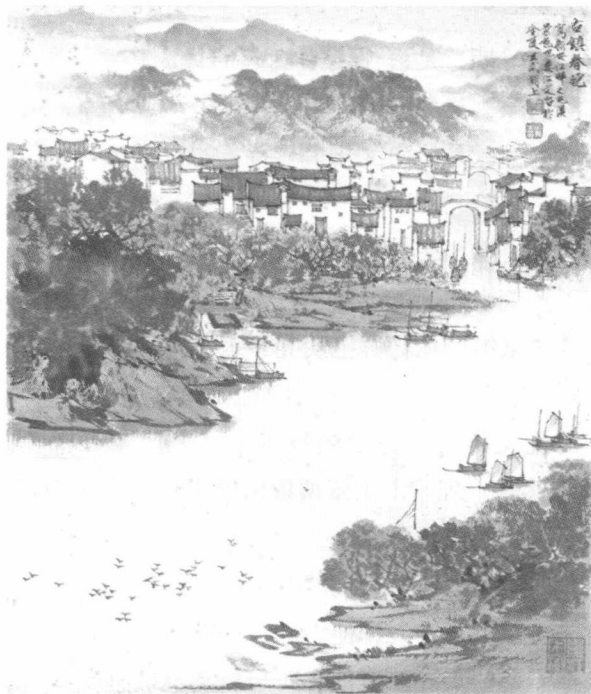
“扬州八怪”大胆创新之风，不断为后世画家所传承。近现代名画家如王小梅、吴让之、赵之谦、吴昌硕、任伯年、任渭长、王梦白、王雪涛、唐云、王一亭、陈师曾、齐白石、徐悲鸿、黄宾虹、潘天寿等，都各自在某些方面受“扬州八怪”的作品影响。他们中多数人对“扬州八怪”的作品作出了高度评价。

金陵画派

金陵画派乃中国画现代画派之一。清康熙、乾隆年间，在南京（古称金陵）以龚贤为首的八位画家代表了这一流派的骨干力量，他们中还有樊圻、高岑、邹喆、蔡泽等人。可见，当时的南京聚集了一大批有才华的画家。

金陵画派中的个人画风相距甚远，彼此除偶有笔会以外并无深交。他们相聚在南京，用各自手中的画笔，去描绘出自己的一片艺术天地。他们的艺术成就各不相同，而声名最高、成就最大的当推龚贤。

金陵画派画作