THE WORLD ENCYCLOPEDIA

世界大百科全书

艺术卷

光明日报出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目 录

艺术

绘画

美术 2
绘画 2
透视 2
写生 2
色彩 2
构图 3
写意 3
工笔 3
速写 4
素描 4
壁画 4
水粉画 4
水彩画 5
版画 5
油画 5
花鸟画 6
山水画 7
人物画 8
装饰画 9

悬圃春深图　唐　李思训

创世纪　意大利　米开朗琪罗

宣传画 9
漫画 9
连环画 10
岩画 10
非洲岩画 10
拉斯科岩画 10
大和绘・浮世绘 11
中国画 11
细密画 11
破墨・泼墨・积墨 12
点染 12
皴法 12
装裱 12
顾恺之 13
吴道子 13
张择端(《 清明上河图》) 14
马远・夏圭 14
黄公望 14
唐寅 15
徐渭 15
扬州八怪 16
八大山人 16
石涛 16
齐白石 17
潘天寿 17
张大千 17
尼德兰美术 18
拜占廷艺术 18
文艺复兴三杰 19
巴洛克艺术 20
罗可可艺术 20
威尼斯画派 21
佛罗伦萨画派 21
印象派 22
浪漫主义画派 22
巡回展览画派 23
现代派 23

建筑

建筑 24
庙宇 24
陵墓 25
宫殿 25
栈道 26
桥梁 26
园林 26
塔 27
台・榭 27
楼 28
亭 28
牌坊 28
城市 29
中国民居・胡同・四合院 29
闾里 29
城楼・城门 29
圆明园 30

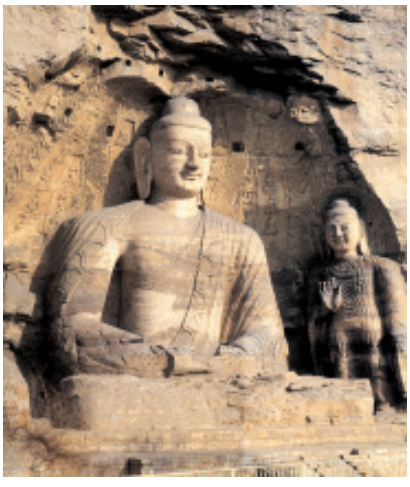
北京故宫 30
天坛 31
长城 31
金字塔 32
马丘比丘城 32
巨石阵 32
大津巴布韦 33
哈喇帕城 33
摩亨佐·达罗城 33
泰姬陵 33
希腊神庙·希腊柱式 34
雅典卫城 34
罗马角斗场 35
哥特式教堂 35
罗马式教堂 36
凡尔赛宫 36
卢浮宫 36
法国蓬皮杜文化中心 37
悉尼歌剧院 37
埃菲尔铁塔 38
包豪斯学校 38
流水别墅 38
金门大桥 39
美国摩天大楼 39

雕塑

雕塑 40
泥塑 40
陶塑 40
面塑 41
木雕 41
玉雕 41
砖雕 42
石雕 42
牙雕 42
铜雕 42
浮雕 43
秦俑 43
陶俑 43
石窟 44
敦煌石窟 44
云冈石窟 44
龙门石窟 44
大足石窟 45
麦积山石窟 45
阿旃陀石窟 45
乐山大佛 45
斯芬克司像 46
古希腊罗马雕塑 46
罗丹雕塑 46
复活节岛石雕 47
里约热内卢耶稣像 47
美国自由女神像 47
拉什莫尔山美国四总统像 47

工艺

工艺 48
图案·吉祥图案 48
纹样 48
二方连续·四方连续 48
青铜器 49
漆器 49
金银器 49
玉器 49

本尊如来坐像　云冈石窟　南北朝

大禾方鼎　商代
方立耳，柱形足，龙纹，四壁各饰浮雕人面纹，此种文饰的出土青铜器仅此一件。

陶瓷 50
景泰蓝 50
编织 50
刺绣 50
印染 51
蜡染 51
灯彩·皮影 51
剪纸 51
明清木器家具 51

音乐

音乐 52
古典音乐 52
现代音乐 52
电子音乐 52
通俗音乐 53
巴洛克音乐 53
罗可可音乐 53
浪漫主义音乐 53
印象主义音乐 53
现代主义音乐 53
爵士音乐 54
摇滚乐 54
音符 54
五音 54
节奏·节拍 55
旋律 55
和弦 55

记谱法 55
乐器·器乐曲 55
吹管乐器 55
键盘乐器 56
弹拨乐器 56
打击乐器 56
拉弦乐器 57
演奏方式 57
指挥 57

小提琴

民族乐队 57
交响乐队 57
管弦乐队 58
交响乐 58
室内乐 58
进行曲 58
协奏曲 59
夜曲·小夜曲 59
奏鸣曲 59
声乐 59
演唱方式 59
演唱方法 59
歌曲 60
乡村歌曲 60
校园歌曲 60
民歌 60
贝多芬 60
莫扎特 60
约翰·施特劳斯 61
肖邦 61
柴可夫斯基 61
“甲壳虫” 61
刘天华 62
聂耳 62
阿炳 62
冼星海 62
王洛宾 62

舞蹈

舞蹈 63
古典舞 63
芭蕾 63
现代舞 63
宫廷舞 64
傩舞 64
民族舞 64
龙灯舞 64
狮子舞 65
花鼓舞 65
采茶灯 65
芦笙舞 65
赛乃姆 65
长鼓舞 65
蚌舞 65
扇子舞 65
孔雀舞 65
摆手舞 66
高跷舞 66

编钟乐舞

秧歌舞 66
跑旱船 66
腰鼓舞 66
踢踏舞 66
方舞 66
埃及东方舞 66
婆罗多舞 66
假面舞 67
非洲黑人舞蹈 67
轮舞 67
乡村舞 67
玛祖卡 67
交谊舞 68
霹雳舞 68
迪斯科 68
福克斯 68
桑巴 68
伦巴 68
探戈 68
华尔兹 69
布鲁斯 69
乌兰诺娃 70
邓肯 70
戴爱莲 70
白淑湘 70
《天鹅湖》 70
《罗密欧与朱丽叶》 71
《丝路花雨》 71
《红色娘子军》 71
《白毛女》 71

电影

电影 72
电影节 72
好莱坞 72
奥斯卡 72
迪斯尼 73

西部片 73
美术片 73
木偶片 73
科教片 74
新闻纪录片 74
故事片 74
立体电影 74
默片·有声影片 74
电视电影 75
电影剧本 75
电影摄影 75
蒙太奇 75
剪辑 75
放映 75
卓别林 76
嘉宝 76
费雯丽 76
英格丽·褒曼 76
玛丽莲·梦露 77
高仓健 77
阮玲玉 77
李小龙 77
斯皮尔伯格 77
希区柯克 78
黑泽明 78
爱森斯坦 78
《公民凯恩》 79

费雯丽

《出水芙蓉》 79
《战舰波将金号》 79
《关山飞渡》 79
《罗生门》 79
《一个国家的诞生》 79
《米老鼠和唐老鸭》 80
《乱世佳人》 80
《魂断蓝桥》 80
《追捕》 80
《星球大战》 80
《泰坦尼克号》 80

戏剧

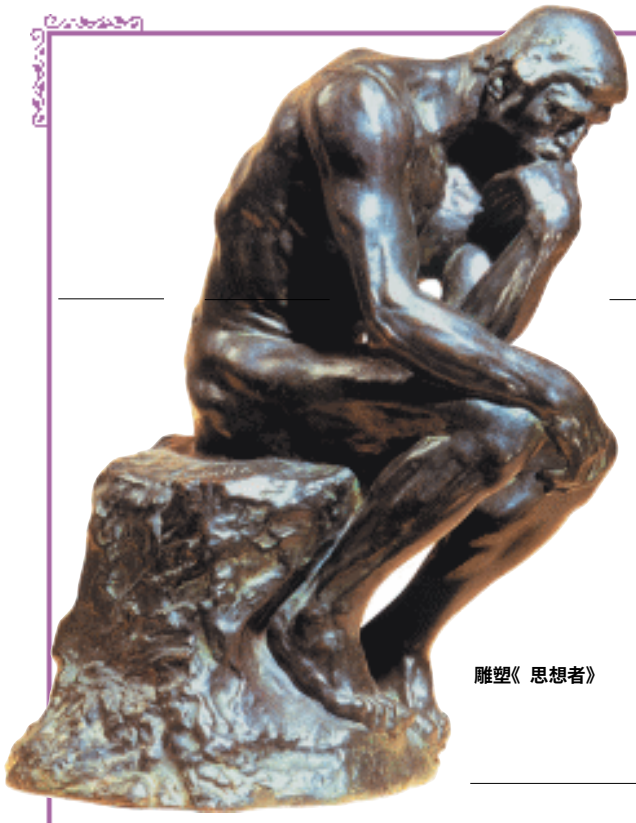
戏剧 81
戏剧分类 81
多幕剧·独幕剧 81
话剧 81
歌剧 82
舞剧 82
电视剧 82
悲剧 82
喜剧 82
戏曲 83
声腔 83
唱腔·流派 83
腔调·板式 83
脸谱 83
参军戏 84
杂剧·元杂剧 84
南戏 84
梨园 84
行当 84
行头 85
四功 85
五法 85
京剧 85
越剧 86

川剧

昆曲 86
豫剧 86
川剧 86
黄梅戏 86
河北梆子 86
评剧 86
秦腔 87
曲艺 87
弹词 87
评书 87
京韵大鼓 87
二人转 87
相声 87
快板 87
关汉卿(《窦娥冤》) 88
孔尚任 88
汤显祖 88
洪昇 88
希腊三大古典悲剧家 88
莎士比亚 88
迦梨陀娑 89
易卜生 89
莫里哀 89
京剧“四大名旦” 89
京剧“四大须生” 89
曹禺 89

需要全本请访问 www.ertongbook.com

雕塑《思想者》

荷兰画家梵高的《向日葵》

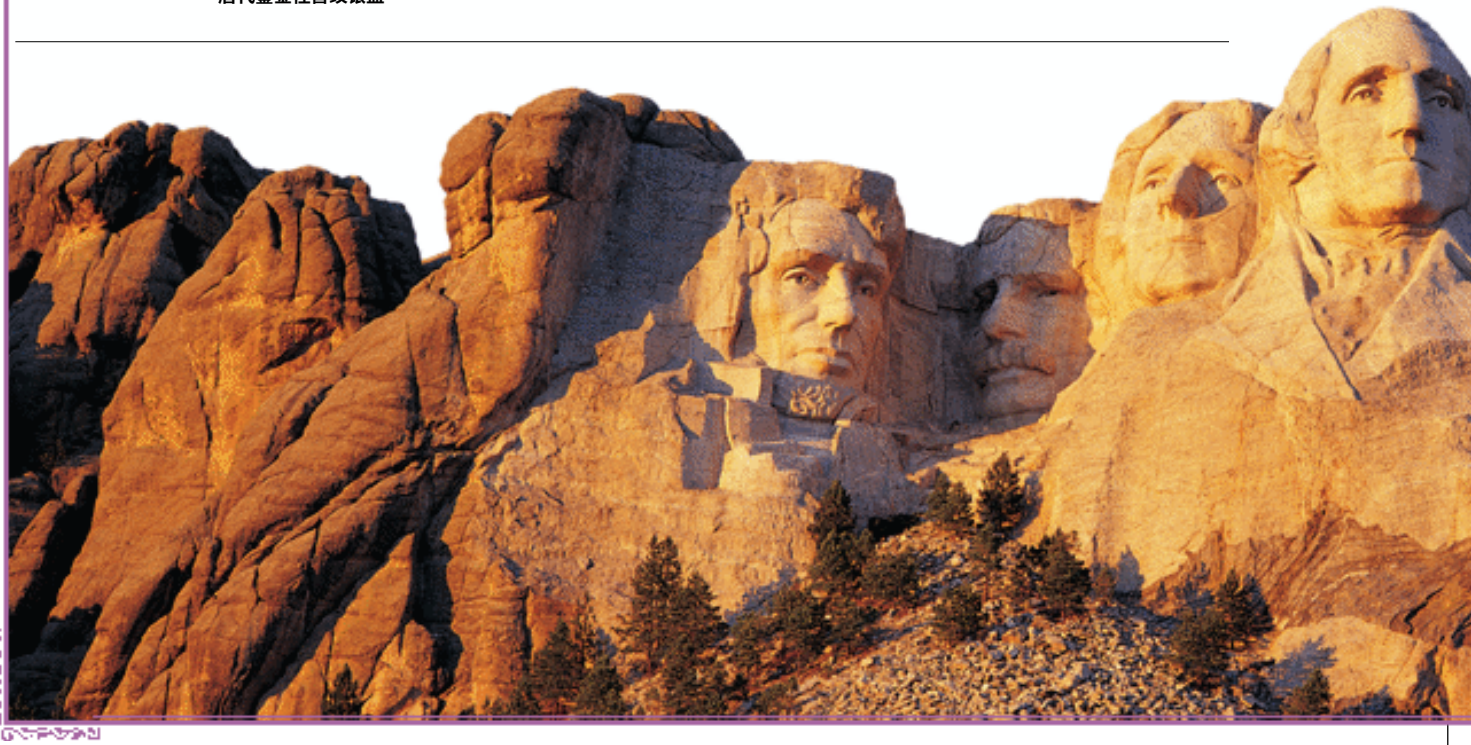
细密画《手持花束的少女》

唐代鎏金怪兽纹银盘

近代画家齐白石的《群虾图》

艺术

◎ 美　术
◎ 建　筑
◎ 雕　塑
◎ 工　艺
◎ 音　乐
◎ 舞　蹈
◎ 电　影
◎ 戏　剧

电影演员玛丽莲·梦露

艺术是一种社会意识形态。它通过塑造形象具体地反映社会生活，表现作者的思想感情。人类的社会劳动实践是艺术的来源，一定社会生活是产生艺术的泉源。艺术可以影响人的思想感情的方式，进而潜移默化地去影响社会政治。艺术按照表现手段和方式的不同，通常可以分为：表演艺术（音乐、舞蹈），造型艺术（绘画、雕塑），语言艺术（文学）和综合艺术（戏剧、电影）。另外还可以用时间艺术（音乐），空间艺术（绘画、雕塑）和综合艺术（戏剧、电影）来划分。

画笔

美术

美术也叫作“造型艺术”。通常意义上的美术指雕塑、绘画、工艺美术、建筑艺术等。造型艺术这一名词出现于17世纪的欧洲，而广泛的美术涵义则是指具有美学意义的绘画、雕刻、音乐、文学等，把它与具有实际用途的工艺美术区别开来。美术通常都要用一定的物质材料，如绘画用颜料、布、绢、纸等；雕塑用木、石、泥、铜等塑造立体的形象或可视的平面。美术也可以认为是“视觉艺术”或“空间艺术”。美术一词源于18世纪德国的美学家莱辛。

绘画

绘画属于“造型艺术”的一种。绘画工具有笔、刀等，材料为墨、颜料。绘画时，在纸、木板、纺织物或墙壁等平面上，运用构图、设色和造型等表现和创造可视的形象。按照使用材料、技术的不同，绘画可以分为帛画、水墨画、油画、壁画、版画、水彩画、素描等；按照画面形式的不同，可以分为单幅画、组画、连环画等；按照题材内容的不同，分为人物画、风景画、静物画、动物画等。

文房四宝

透视

透视分形体透视（几何形透视）和空气透视两种，是绘画专用语之一。形体透视根据光学和数学的原则，用线条在平面上来显示物体的空间位置、轮廓和明暗投影；按照“灭点”的不同，形体透视可以分为平行透视（1个灭点）、成角透视（2个灭点）和斜透视（3个灭点）。研究和表现空间距离对于物体的色彩及明显度起作用的科学叫空气透视，它也称为“远近法”，这是因为其透视现象是远小近大。

我们看到景物的感觉一般总是近处清楚，远处模糊，色彩透视的规律也与此相类似：近处清楚，越远越模糊；近处色调暖和，越远色越冷；近处色纯，越远越灰；近处物体色彩鲜明，越远越不明显；近处色彩强度对比大，越远强度越减弱。色彩的这种变化，就叫“色彩透视”或“空气透视”。

写生

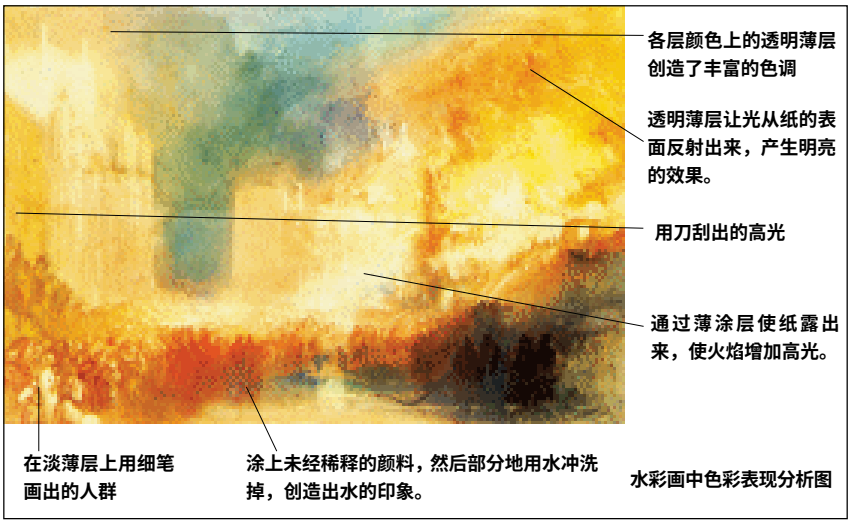
写生是一种作画方法，以实物为描绘对象。写生包括静物写生和人物写生等。静物写生是以静止不动的物体为描绘对象。初学者应当研究、理解和掌握所描绘对象的形体结构、明暗规律和透视原理，因此静物写生对绘画具有非常重要的意义。形神兼备是人物写生的基本要求。通过外部造型特征的可视性来表现人的精神状态，而人的内部结构又决定了人的外部形态特征，因此必须在了解人体构造的基础上，才能进行人物写生。写生一般作为初学者素描练习的基本功，而画石膏像的目的则是为了训练观察能力和表现能力，为画人像打下良好的基础。

中国画中的“写生”也可以描绘草木、花果、禽兽等。

色彩

色彩是由于光的照射而产生的一种自然现象，光是五彩缤纷的世界的源泉。太阳光是自然界最主要的光源，而火光、灯光、月光等也是光的来源。太阳光经分析，发现是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光色组成。

太阳光的七色决定了自然界的基本色彩，但这七种基本色彩经过相互搭配可以出现多种颜色。由于固有色、光源色与环境色三者之间的相互影响与相互作用，各种色彩具有冷暖不同的倾向，其物体色彩的色相、明度、纯度也会发生变化。了解色彩变化的规律和掌握正确的观察与表现色彩的具体方法，是观察与表现物体色彩的前提。

水彩画中色彩表现分析图

蛋彩画《 参拜神庙》构图分析

构图

构图是指绘画中对人物、场景等的配置组合。平常说的 落幅 ”及中国传统绘画所称的‘ 位置 ”、“ 章法 ”、“ 布局 ”即是指构图。而把对象艺术形象地体现在画面上，是构图的主要任务。通过将构思的人物、场景以巧妙的安排组合在一起，使之构成一个艺术整体。构图时，要重点突出，重视画面各个方位位置的协调统一，要使各个构成部分相互均衡、谐调。在中国画构图中，有 之 ”字形构图、“ 则 ”字形构图等。

写意

写意是中国画的一种画法，讲求放纵随意，追求神似。作者在抒情表意中，要将物象的形体特征用简练的笔墨描画出来，从而表达作者心中的感受。写意花鸟、写意人物等都是采用这种绘画技法。

画家为实现其所追求的笔墨简洁而意境幽深，他们常在作画时采用破墨和泼墨等技法，即通过随意点染、或逸笔草草、或干笔皴擦等手法来体现自己的意境。元代时这种写意画法的发展趋于完善。

蕉石牡丹图 明 徐渭
此画为徐渭泼墨写意的名作

工笔

工笔画是中国画的一种画法，最讲究工整巧丽，有工笔山水、工笔花鸟等多种。此种画法在绘画上追求神似，强调笔法精确而细致，带有较强的写实倾向。画工笔画时，应先用线条将物体的轮廓大致勾勒出来，之后填上颜色。整个画面具有艳丽的色彩，而且极为细腻工整。工笔画与宫廷贵族的富贵华丽的审美情趣相合，是历代宫廷画家最广泛的一种画法。

临宋人画册（之八） 明 仇英
此画为仇英工笔人物的代表作

花蝶图 清 樊圻
此画为樊圻工笔花鸟的代表作

仿古山水图册 明 沈士充
此画为沈士充工笔山水的代表作

需要全本请访问 www.ertongbook.com

达·芬奇素写自画像

达·芬奇的一组速描

速写

速写是指一种以很快的速度描绘物象的绘画体裁。它是一种临场写作，可归为写生的一种，但它强调作画时时间上的迅速性，这与素描不同。并对色彩的多少没有加上特殊限制。速写用纸、毛笔、钢笔、铅笔等简单的绘画工具来搜集素材、记录形象，是练习绘画时的一种方法。目的是培养准确、迅速、高度概括的表现力和锻炼敏锐的观察力。

文艺复兴时代，速写作为一个绘画专用术语开始确立。著名画家意大利的达·芬奇、德国的丢勒、俄国的列宾、西班牙的毕加索、中国的叶浅予等都是擅长速写的大家。

素描

素描是一种绘画体裁，作为一种独立的艺术形式始出现于14世纪末。当时，它是作为临摹、速写、习作作品的一种手法，后来又发展成为训练造型能力和为创作时的起稿所使用的一种技法。

素描用来塑造形体时，选用单色或线条，以得到鲜明生动的艺术形象。素描同时还能作为造型基本训练。它所用的木炭、毛笔、铅笔、色粉等工具材料极为简单，板面、纸面和墙面是其创作的场所，一般多采取单色来塑造形象。

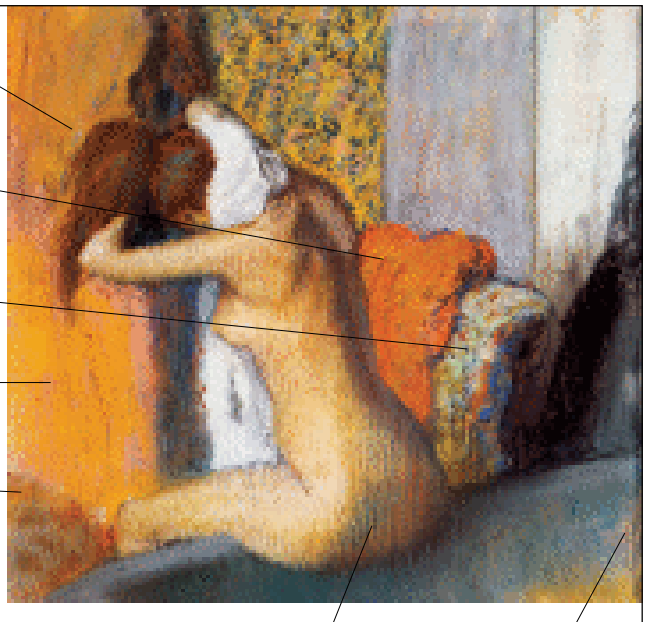
素描根据表现形式分为以线条为主要表现形式和以块面为主要表现形式两种类型。

壁画

壁画是指在一些公共建筑物的内部或外部，对墙壁有装饰作用的精美绘画。作为建筑物的附饰部分，壁画具有实用和装饰美化两种功能，是构成环境艺术的主要方面。世界上最早出现的图画形式即是壁画，最早的壁画约于近2万年前出现，岩画和洞窟壁画是史前早期的壁画的两种主要形式。自佛教从印度传入中国后，石窟和寺庙开始开凿、兴建，并在里面画壁画、塑佛像。敦煌莫高窟的壁画是当时艺术成就的代表。在西方，壁画在文艺复兴时期最为兴盛，这一时期产生了如达·芬奇的《最后的晚餐》这样的不朽的杰作。

水粉画

水粉画是图画的一种，是用水调和粉质颜料绘成的。水粉画的颜料由天然矿物质制成，因此其颜色在纸上不透明，而白粉是控制颜色的明度的原料。水粉画既可以利用水分的渗透溶化性使其达到薄厚、浓淡、干湿变化的效果，又可以通过深入的描绘产生厚重的空间和色彩效果，是一种应用性极少的画。初学美术的人进行写生或色彩练习，一般都选用水粉画。在造型观念上，水粉画属注重光色变化、空间透视、形体结构的西画体系，是花布设计、花边设计、工艺美术、商业广告及图案设计等领域设计时最常用的一种形式。

水粉画《擦干颈脖的女人》 埃德加·德加

水彩画工具示意图

水彩画

水彩画是图画的一种，是用水调和水彩颜料绘成的。水彩画的色彩透明，渗化后的图画能产生一种明净的、润泽的视觉效果。水彩画的绘画主要采用干画法和湿画法两种。作画时，将第二层颜色加在干了之后的第一层颜色上的画法即叫干画法。用清水将画好轮廓的画的整幅画面打湿，趁未干时上色，这种画法即为湿画法。作水彩画时，为使画面更加丰富多彩，一般要干、湿两种画法合用。

15世纪，水彩画于欧洲产生，18世纪在英国成为独立的画类，20世纪初水彩画才开始传入中国。著名画家如英国的泰纳、康斯特布尔等都是水彩绘画的大家。

版画

用刀子在铜板、石板、木板等各种材料上雕刻的画或用化学药品蚀刻后印刷出来的画即为版画。与以前的雕板不同，版画可以多次复制，一个版可以印刷出许多相同的作品，通过变换不同的颜色还可以使这些作品产生不同的视觉效果。版画刚出现时采用的形式是木刻，后来，木刻成为全世界范围内版画运用最广泛的画种。中国特有的水印木刻版画是用水墨和色彩印在宣纸上的，具有浓厚的民族风格。版画的造型概括、简明，其艺术效果强烈而鲜明。

油画

以透明的植物油去将油质颜料调和后在纸、木板、布和墙壁上描绘而成的绘画即是油画。绘制油画时一般采用透明覆色法、不透明覆色法和不透明直接着色法三种绘画技法。油画的技术性和艺术性的表现力非常丰富而鲜明，其形象逼真，具有浓厚的色彩效果，是能够直观表现作者思想的一种绘画形式。法国画家米勒的《拾穗者》画中所刻画的三个正在拾穗的农妇，她们身上所穿的背心、上衣、长裙等，其厚薄不同的质感清晰可辨，作者更是通过细微的刻画，将她们的肤色的一些细微的差别描绘出来，其刻画人物的神态表情，给观赏者如临其境的感觉。

拾穗者　油画　法国　米勒

米勒是法国少数几个直接了解农民生活的画家，他不仅描绘农民的悲惨生活，同时也宣扬了他们生活中所具有的高贵和尊严。他的《拾穗者》有着古代雕塑的魅力，在这幅画中，米勒采用横向构图的方法，描绘了三个正弯着腰、低着头在已经收割过的麦田里拾剩落的麦穗的妇女形象。这三个妇女穿着粗布衣裙和沉重的旧鞋子，在他们身后是一望无际的麦田、天空和隐约可见的劳动场面。米勒没有进行丝毫的美化，她们就如现实中的农民一样，默默地劳动着。在造型上，米勒用较明显的轮廓线使形象显得更加坚实有力，很好地表现了农民特有的气质。色彩沉着，利用丰富细腻的暖调子，使作品在纯朴中具有震撼人心的力量。米勒自己对这幅作品十分偏爱，他说过“我生来只知道土地，所以我只有将我在土地上劳动时的所见所感都忠实的表现出来。《拾穗者》正是他这一言行的最好注脚，也是他思想与技术的完美结合。罗曼·罗兰曾评论说：“米勒画中的三位农妇是法国的三位女神。”

玉堂富贵图　五代　徐熙
徐熙与同时代的黄筌并称花鸟画两大家，徐熙野逸，黄筌富贵，徐形神俱秀，黄骨气畅达。徐熙的花鸟画一般不重勾勒，而是一种阔笔以墨为主的画法，略施丹粉，别有生动之意，类似后代的水墨写意花鸟画。评者谓：“黄筌之画则神而不妙，赵昌之画则妙而不神，兼二者一洗而空之，其徐熙耶？”

花鸟画

花鸟画是指其绘画的内容及对象是花木禽鸟的一种画。中国绘画史上，花鸟画出现得最早，从出土的文物看，早在新石器时代，以鸟、鱼、蛙及花草等为内容的图案已经出现。花鸟画在南北朝时期得到极大的发展，陆探微的《溪狸鹑图》、丁光的《蝉雀》、顾景秀的《蝉花图》等都是那一时代花鸟画的精品。

中国花鸟画在唐朝达到鼎盛时期，这一时期的花鸟画家人才中，薛稷擅长画鹤，冯绍擅长画鹰、鹘、雉鸡，中晚唐时期的花鸟画家则包括边鸾、腾昌祜、刁光胤等。

中国花鸟画的“徐、黄”两大派是由五代的徐熙和黄筌这两位花鸟画大家分别开创的。这两派除了工笔花鸟和写意花鸟有差别外，还有用墨和设色的不同。两宋时，这两派均各有所发展。元之后的文人画使花鸟画发生了显著的变化，花鸟画更多地采用墨禽、墨花等。如明代的沈周、唐寅、徐渭等，清代的八大山人、石涛、郑板桥等是此期花鸟画的代表画家。

桃花图　明　沈周
沈周（1427～1509），长洲（今江苏吴县）人，诗文书画样样精通，“明四家”之一。

华峰三祝图　清　郑燮
郑燮（1693～1765），字克柔，号板桥，扬州府兴化县人。其诗、书画样样精通，尤善绘竹、兰、石，为“扬州八怪”中重要人物。

柳鸦芦雁图（局部）　北宋　赵佶

山水画

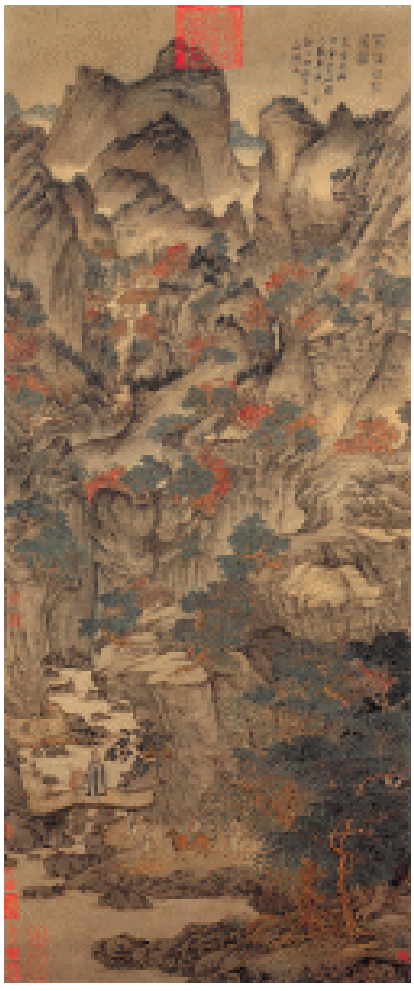
山水画是中国画中发展最为完善的一种画科，是以山川自然景色为其描绘主要内容的绘画。中国在战国之前就出现的有关自然山水的绘画，是作为绘画的背景而存在的。晋代时，山水画才开始成为一种绘画主体，戴逵的《吴中溪山邑居图》、顾恺之的《庐山图》等是这一时代山水画的佼佼者。但这个时期的山水画仍处在创作上推崇"人大于山，水不容泛"的手法雏形阶段。隋代的山水画有了较大的发展，出现了"青绿重彩，工细巧整"的崭新绘画风格。

唐之后，山水画出现成熟和繁荣的发展阶段，涌现出大量的画家。

悬圃春深图　唐　李思训

李思训(653～718)，唐朝宗室，工山水、鸟兽、草木。尤工山水，被后人称推为唐代山水画的代表性画家。此图绘庭园风景，有高阁长廊、雕梁画栋。其建筑结构刻画一丝不苟，精确细腻。周围有绿树丛生，湖石参差，远山隐现，层峦叠嶂，有几个仕女正在园中嬉戏调笑。画法工巧艳丽，表现了作者高超的画技。

葛稚川移居图　元　王蒙

葛稚川，即东晋著名道士葛洪，著《抱朴子》。丹阳(今江苏)人，出身道教世家，少时曾学炼丹术，后闻交趾盛产丹砂，于是带领全家南下广州，隐居罗浮山。此图描绘的即是葛洪携众家眷移居罗浮山的情景。

各种画法、各类门派、风格各异的画派各有所长。唐代被称为"二李"的李思训、李昭道，北宋的米芾父子，合称为"元四家"的黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇，明代新出现的"吴门派"、"江夏派"、"华亭派"等画派，以及清代的八大山人和"扬州八怪"等都是中国历代山水画的大家。

松壑清泉图　清　弘仁

此图描绘大山斜立，峰石转折，山腰平崖之上一座古刹，崖下溪涧淙淙，注入平湖；近岸岩石突峻，古松参天，松下又有一亭独立。山石以干笔淡墨勾勒，线条爽利，转折之处或圆转或嶙峋。布局精密，结构严谨，无板滞之感。此画是其黄山松石画中的经典作品。

石湖清胜图　明　文征明

女史箴图　东晋　顾恺之

此图表现的是西晋张华《女史箴》中的内容，采用一图一文的形式，人物描绘流畅细致，造型准确，神情生动。画中女子姿态从容，秀逸典雅，显示出贵族女子的特点。画风古朴，运笔缜密，赋色细腻和谐，体现了当时“以形传神”的思想。

人物画

以人物形象作为其主要描绘对象的绘画又称为人物画，是中国画中的一大类别，其绘画题材一般包括仕女、释道人物、历史人物和写真等。

两汉时期的人物画法达到成熟阶段，魏晋六朝时的顾恺之、陆探微、张僧繇等一批著名的人物画画家使人物画更朝前发展，在魏晋时期的画家中，顾恺之以画仕女图见长，其代表作是《女史箴图》、《洛神赋图》；张、陆二人则以画佛像见长。

经过隋、唐、五代等历代画家的发展，人物画于宋代时发展到其鼎盛阶段，其作画的技法和绘画的内容都走向成熟。吴道子、张萱，李公麟等是此期最为著名的画家。

宋代以后，人物画逐渐被山水、花鸟画所取代而走向衰弱。

武后步辇图　唐　张萱

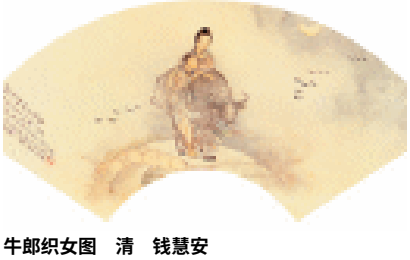
宝积宾伽罗佛像　唐　吴道子

吴道子（658～760），又名吴道玄。民间画工以吴道子为祖师，故亦称其“吴道君”。河南阳翟（今禹县）人。其一生主要艺术活动在唐玄宗开元、天宝年间。吴道子常曰：“众皆密于盼际，我则离披其点面，众皆谨于象似，我则脱落其凡俗。”

蕉阴结夏图　明　仇英

图中山石林立，芭蕉丰硕，秀竹劲挺，丛草稀疏，两位高士对坐相娱，一抚琴，一停琴聆听。作品远追宋法，人物造型准确，神情刻画栩栩如生，加之情景交融，画面文人闲雅生活气息甚浓。衬景突现萧疏简远之气，亦现作者师元人画风而别开生面。

牛郎织女图　清　钱慧安

本图根据我国民间传说《牛郎织女》的故事绘制而成。画面中牛郎眼望飞鹊，神思遐远；织女则目视牛郎，面带喜色，似正述说离情别绪。一钩弯月悬于天边，云烟氤氲。作者短而飘逸的线条勾画人物衣纹，现布衣质感及飞扬之势；人物面部勾染并用，神情刻画入微，将短聚的喜与行将离别的愁体现得淋漓尽致。

装饰画

装饰画是融合绘画与工艺美术两种艺术表现手法而产生的一种艺术形式。装饰画的应用范围很广，包括：一是像其他绘画一样，通过对一定意境、主题的表现来达到供人欣赏、品评的目的；二是各种工艺美术装璜的一种艺术表现形式。装饰画是在其他绘画形式的基础上发展起来的，具有自己的特点：一是装饰画的选择十分广泛，它不受特定材料、工具和手段的限制，可以借用各种绘画和各种工艺美术的材料、工具和手段；二是装饰画具有明显的装饰性，其造型的设计、构图的布置、色彩的选用和技法的运用都带有装饰性。可以用提炼手法或夸张手法来进行形象塑造和构图安排。色彩设置上，可以用改色或‘ 程式化 ”方法统一画面和确定画面风格，其表现手法较有随意性。

宣传画

宣传画是指一种张贴于闹市的画，也叫招贴画。宣传画以生动突出的人物形象、鲜明夺目的色彩和醒目的大字标题，使其能令人过目不忘，具有强烈的感染力，对人们起宣传鼓动作用。

宣传画一般富有教育意义。创作时，创作者善于把抽象的概念化作具体可感的艺术形象。因宣传画强调远看效果，因而大多用色彩鲜艳的水粉画来绘制，以表现人物及其他形象的简明扼要和对比强烈。广告画也是宣传画的一种。

德国第一国际支部绘制的宣扬社会主义的宣传画

在苏联各地随处可见的对斯大林进行个人崇拜的招贴画

漫画

漫画是一种富于幽默感和讽刺的画，能达到引人发笑或使人警觉的艺术效果。

漫画创作时一般都用简笔画的形式使人物面貌产生变形。《 三毛流浪记》为把三毛这一个营养不良，骨瘦如柴的穷苦孩子的特征表现出来，将他的头画得特别大，腿特别细，头上只画3根头发，衣着褴褛，创作手法极为夸张。此外还在内容情节上为突出事物的本质，使是非美丑鲜明地呈现在人们面前。漫画通常利用夸张的手法，以获得更明确、更直接的效果。漫画可以用连环画的方式表现。

在中国，张乐平是著名的漫画家，《 三毛流浪记》、《 王先生》是他的力作，国外卜劳恩的《 父与子》也是优秀的漫画作品。

斯大林漫画像
这位战胜过纳粹的元帅身上的制服掩盖了他的专制和绑架和平的企图。

漫画——1969年的公众表决，民众对戴高乐的否认。

连环画

以连续的画面和说明故事情节的简短文字组成的绘画形式即是连环画。

连环画的表现形式一般包括三种：一是传统的白描手法；二是西洋画的明暗调子和黑白块面造型；三是以线条与明暗结合。但近来也出现了一种新的画法，即淡彩的画法，既有写实的，又有变形的。童话及传说故事的画面风格则较多的采用带装饰性的手法。

连环画在中国有着悠久的历史。商周时期青铜器上的花纹图案是其最初形式。东晋时有些画家作的一幅画内的各组内容之间带有情节连续性，已初具连环画形式。中国20世纪五六十年代前后的连环画一般为64开，每页一幅，配上文字。俗称“小人书”。

鳄鱼母子　利比亚

岩画

岩画可以说是比较原始的壁画。岩壁的隆起和凹陷以及纹路是原始岩画创作的有利条件，创作者利用这些纹路等使用颜料进行彩绘。碳棒和矿砂是原始岩画创作时使用的原料，各色矿砂掺和在一起可发生不同的色彩效果。蕨草与羽毛则为画笔。这些都使原始岩画具有自己的特点。洞穴岩画的起源一般有三个：一是来自原始人的狩猎生活和生产劳动生活；二是在生产劳动的空暇时间通过作画来得到愉悦，释放紧张心情的娱乐生活；三是以洞穴中的骏犎代表女性，马指男性来表达一种对自然的膜拜。认为岩画石壁上的动物灵魂能保佑部落中人的健康，不受意外的损伤，并且在狩猎过程中获得更多的猎物是当时岩画产生的原因。

撒哈拉沙漠岩石水彩画　北非

法国拉斯科岩洞和西班牙的阿尔塔米拉岩穴中的岩画都很著名。

非洲岩画

非洲岩画是新石器时代非洲原始社会艺术遗迹，是非洲岩洞艺术之一。20世纪，考古学家在北非的撒哈拉沙漠、利比亚和阿特拉斯山脉地区发现大量原始猎人刻画的牛、长颈鹿、河马、大象、单峰驼等动物形象以及描绘人类狩猎、舞蹈、日常生活、战争等方面内容的原始岩画的遗迹。利比亚的费赞地区的作品是已发现的岩画中技艺水平最高、保存最完整的一个。新石器时代的西班牙勒文特壁画和它的艺术风格相近似。中非和南非的罗得西亚的布须曼人的壁画也较有艺术特色。

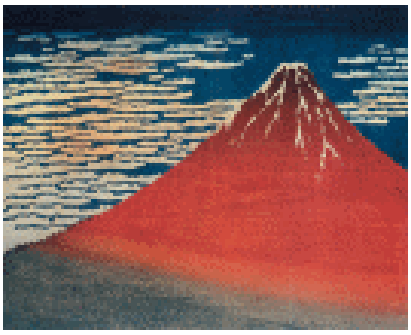
拉斯科岩画

拉斯科岩画位于法国西南部比勒高省多尔多涅附近的拉斯科，是旧石器时代的绘画遗迹，于1940年被发现，距今已两万年。拉斯科岩画位于一个石洞内，在主洞岩壁的正面画有长达5米的巨大牝牛，形象雄健骏迈。马、野山羊、牝牛等组成的动物群则布满走廊部分的岩壁上，这些动物形态生动而且色彩明快，画者已具有利用岩石天然起伏的形势来安排构图的技艺水平，特别是将奔马的形象刻画得栩栩如生。大牝牛、野山羊、鹿头、飞箭之类则画在地下室部分壁间，是用粗线描绘和尖利的工具钩划两者结合而创作出来的。半圆形的井穴内壁绘有大量的动物群像，底层石台上画有受伤的野牛撞倒鸟首人的惊险场面，这些都是两万年前穴居的原始人类狩猎生活场景的生动而真实的反映。这些岩画的发现，可为研究远古时代人类生活和艺术创造活动的历史提供重要资料。

羚羊与人　南非

大羚羊的形象较为写实，造型准确，姿态优美；而人物形象则采用了夸张手法，图案性较强，富有节奏感。

富士三十六景·凯风快晴　日本　葛饰北斋

大和绘·浮世绘

大和绘是在唐绘的基础上形成的一种日本障壁画，是一种具有本土风格的美术形式。公元8世纪前，模仿唐朝手法绘制而成的绘画作品即是唐绘。平安时期的障壁画经过发展，通过与书法、诗歌等相结合来表述日本的四时风光和日常生活，形成一种富有日本民族情趣，带有浓郁的民族风格，体现大和民族特色的艺术。障壁画是建筑上必不可少的点缀和装饰，大部分绘于墙壁与屏风上，有极好的修饰作用。

以描绘人物故事为主的绘卷物是大和绘的表现形式，如《信贵山缘起绘卷》《源氏物语》等皆是此类的代表。

17～19世纪，日本处于江户时代，战时的大和绘和风俗画融合发展形成了浮世绘。“浮世”一词是佛教用语，含有“现世”、“虚幻世界”的意思。浮世绘是一种以木版刻印描绘江户时期的市井风情的艺术形式，是一种独具特色的风俗画。菱川师宣是浮世绘的创始人，他在创作时，以文字注解绘画，借鉴大和绘柔美的曲线画法，仅用墨色印制。铃木春信是浮世绘画的另一代表人物，他的创作风格是用十余种墨色印制版画，创作出秀美如锦的锦绘，大和绘的意境被淋漓尽致地体现在他的创作中。

当世花街粉黛　日本　鸟居清长

墨兰图　南宋　赵孟坚

图绘两丛墨兰，兰叶舒放柔美，婀娜多姿，兰花怒放如彩蝶舞姿翩翩。全图笔意绵绵，气脉不断，流露出清高拔俗的意趣，是赵孟坚画兰的代表之作。

中国画

绘画学上将中国传统的绘画艺术统称为中国画。中国画早在新石器时期已经出现，具有悠久的历史，在历代艺术家们的不断努力下，中国画的民族风格和艺术特色变得更加鲜明完美。

中国画的用色、用墨、颜料、构图、造型、表现方式等许多方面都别于西洋画。中国画在颜料选择上与西洋画运用化学颜料不同，多用植物、矿物质作为颜料。在造型上，中国画主要通过线条来体现，而西洋画则以色彩的明暗变化为手段。构图方面，中国画的散点透视也与西洋画的焦点透视不同，画面以空白作为背景，并常常配有诗、书、画、印等，这些都是中国画所特有的。

中国画的画科有人物、花卉、界画、山水、走兽、禽鸟、虫鱼等分类。写意、工笔、没骨、勾勒、设色、水墨则是其创作时常采用的技法。画幅则有壁画、屏障、卷轴、扇面、册页等各种形式。随着中国画的发展，具有中国特色的装裱艺术也随之兴盛起来。

细密画

细密画指画在书籍、徽章、匣子、象牙板上的一种小型的绘画，以手抄本书籍插图为主，其他也有肖像画或装饰画。公元前3000年的古埃及已出现这种画，后在古代罗马、希腊、拜占廷、波斯得到发展。公元7世纪以后，基督教《圣经》和祈祷书普遍应用这种细密画，后随着活字版印刷术和照相术的流行而逐渐消失。以伊朗的细密画最著名。

伊朗细密画是波斯中世纪的一种艺术形式，是一种小型图画，应用于手抄经典、民间传说或科学等书籍中，一般还配有文字，以对绘画内容加以说明。《古兰经》边饰图案是它最早出现的一种形式，14～16世纪为其全盛期。早期时，其画风在叙利亚、希腊等艺术的影响下，具有色彩华丽、富于修饰性的特点，13世纪，则吸收了中国绘画的一些方法，将山水画程式和运笔的技法加以借鉴运用。

手持花束的少女　公元3世纪中期　伊朗

需要全本请访问 www.ertongbook.com