

青

少

年

博

览

文

库

QINGSHAONIAN
BOLAN
WENKU

美术世界

北京图书馆出版社

5 年
青少年博览文库

美 术 世 界

蒋楚麟 赵得见 主编

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年博览文库/蒋楚麟、赵得见主编. - 北京:北京图书馆出版社,1997.8

ISBN 7-5013-1436-5

I. 青… II. ①蒋… ②赵… III. 科学知识-青少年读物
IV. Z228

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 12589 号

书名 青少年博览文库·美术世界
著者 蒋楚麟 赵得见 主编

出版 北京图书馆出版社(原书目文献出版社)
发行 (100034 北京西城区文津街7号)
经销 新华书店
印刷 湖南广播电视报印刷厂

开本 787×1092 毫米 1/32
印张 160
字数 3400(千字)
版次 1997年8月第1版 1997年8月第1次印刷
印数 1-3000 套

书号 ISBN7-5013-1436-5/Z·240
定价 192元(全套40册)

前 言

《青少年博览文库》是一部帮助青少年朋友了解自然、博览天下、学习知识的百科全书。

本书分门别类向广大青少年朋友们介绍了历史、世界名人、音乐、美术、体育、天体宇宙、动物、植物、生活常识等多方面的内容,使青少年朋友们发现自然的乐趣与神奇、艺术的魅力和人类的伟大,同时引导读者去发现科学的奥妙,去思索去探求更多的趣事。

限于编者水平,这套文库不足之处,敬请批评指正,同时参考了有关资料,在此一并表示感谢。

青少年博览文库编委会

《青少年博览文库》编委会

主 编：蒋楚麟 赵得见 黄 虎
编 委：陈无穷 盛杰峰 唐国军
张秋良 胡少平 杨培忠

本套文库包括：

中国历史故事(一)	民俗文化知识
中国历史故事(二)	音乐世界
中国历史故事(三)	美术世界
中国历史故事(四)	体育世界
中国历史故事(五)	动物世界(一)
世界历史知识	动物世界(二)
世界战争故事(一)	动物世界(三)
世界战争故事(二)	动物世界(四)
中国文学家	植物世界(一)
外国文学家	植物世界(二)
中国艺术家	天体宇宙(一)
外国艺术家(一)	天体宇宙(二)
外国艺术家(二)	地理常识
中国科学家	生活常识(一)
外国科学家	生活常识(二)
科学家趣闻	生活常识(三)
古诗赏析(一)	科学未来
古诗赏析(二)	科学技术
名胜古迹(一)	名人格言(一)
名胜古迹(二)	名人格言(二)

目 录

美术的含义·····	1
美术又叫造型艺术·····	2
美术是视赏艺术·····	3
美术不光是指绘画·····	4
水彩画和水粉画的区别·····	5
颜料有透明不透明的区别·····	7
画画要讲立体感、空间感和质感·····	8
怎样用彩色墨水笔涂大块的颜色和配色·····	9
红、黄、蓝为什么被称为“三原色”·····	10
透视知识为什么属于绘画的基础知识·····	11
速写的特点·····	12
画一幅画构图是最重要的·····	14
怎样画素描·····	15
静物画又被叫做厨房画·····	16
素描是一切造型艺术的基础·····	17
中国画有时也叫水墨画·····	19
中国画须装裱·····	20
中国画分工笔画和写意画·····	21
中国画家喜欢在画上题字·····	22
中国画常把彩色的东西画成黑白的·····	23
中国山水画采用“散点透视”·····	24
青绿山水画的形成·····	26

花鸟画由工笔趋向写意	27
唐代以后的仕女画都不画出脚	28
中国的书法和绘画是一对兄弟	30
抽象派	31
未来派	32
照相写实派	33
躯体表演派	34
波普艺术	36
大地艺术	37
商代的青铜用具多做成猛兽猛禽的形状	38
秦俑是世界的第八大奇迹	39
沙漠里的艺术宫殿	41
唐三彩	42
《步辇图》	43
我国风俗画的杰出代表——《清明上河图》	45
永乐宫壁画	46
古元——解放区木刻的杰出代表	47
《开国大典》	49
“画圣”——吴道子	50
王维——南宗之祖	51
“黄筌富贵”和“徐熙野逸”	52
“界画之祖”——郭忠恕	54
“惜墨如金”的画家——李成	55
“清初四王”	56
清初四画僧	58
齐白石荣获“国际和平奖金”	59

一幅好画不能随意改动	60
希腊雕刻不雕眉毛,不挖瞳孔?	61
《阿波罗》是古希腊雕像中的典范作品	62
《拉奥孔》是古希腊最杰出的群像雕刻	63
《维纳斯》断臂美神	65
世界七大奇观	66
圣索菲亚教堂被称为拜占庭时期建筑史上的杰作	68
世界上最大的天主教堂——圣彼得保教堂	69
世界上最美丽的建筑——印度泰姬·玛哈尔陵	70
《西斯廷圣母》	72
雕塑史上的杰出作品《大卫》	73
《末日审判》是人体的百科全书	74
英国第一位画家——荷加斯	75
透纳是西方最杰出的海景画家	76
又一位杰出的西班牙画家——戈雅	77
法国 18 世纪最杰出的肖像雕塑家——乌东	79
大卫是新古典主义绘画的代表	80
安格尔成了学院古典派的代表	82
真正的农民画家米勒	83
库尔贝是位勇敢的画家	85
高更跑到大洋洲的原因	86
塞尚被推崇为“现代艺术之父”	88
法国最杰出的讽刺画家杜米埃	89
雷诺阿前期和后期的作品不相同	91
库因治的风景画是“叙事诗”	92
列宁称雅罗申柯为“杰出的画家”	93

希施金是俄国风景画的“里程碑”	95
早熟的天才——谢洛夫	96
列维坦是俄罗斯抒情风景画大师	97
《苏军纪念碑》中的红军战士不拿枪而拿剑	99
俄国第一位批判写实派画家	100
杰出的无产阶级雕塑家夏达尔	101
波兰美术史上最有代表性的画家——马特义科	103
珂勒惠支	104
《近卫军临刑的早晨》成为了名作	105
印象派的根本特点	107
印象派的领袖——马奈	108
莫奈的作品是“装饰画家的艺术”	110
与人民息息相关的画家蒙卡契	111
波洛克的“滴色法”	112
“农民画家”——普拉斯托夫	113
古图索是意大利当代最杰出的革命画家	114
大师毕加索和他的作品	116
美国当代受欢迎的“乡土画家”——怀斯	117
罗克威尔是美国人民最喜爱的画家	119

美术的含义

“美术”这个词是由“美”和“术”两个字组成的。“美”这个字是“好、高兴、赞美”的意思。而“术”呢？它在字典里被解释为“技艺和方法”。如果把对“美”和“术”两个字的解释联系起来看，美术的意思就是：好的、高兴的、赞美式的技艺和方法。这似乎同大家所认为的美术的意思不大相同，这是为什么呢？

“美术”这个叫法大家都已经习以为常了。如果有人一说“术美”，大家一定会说这个人说错了，觉得这个说法十分可笑。其实，美术真正的含意正应该反过来解释，也就是当做“术美”来解释。解释为“用一定的技艺和方法来表达、传达美好使人快乐的内容”。

当然，美术作品不一定就是非常华丽、非常漂亮的，因为美和漂亮并不能划等号。但是，即使一件不很漂亮，甚至有些“丑”或就是表现丑的美术作品，美术家创作的也不是为了让大家欣赏丑恶，而是要通过这样的创作让人们更好地分清美和丑，更加珍惜美好的东西。所以说，美术就是用真实的感情和生动的形象，并通过一定的技能和技巧，把美好的事物和美丽的想象表现出来。这个表现的过程就叫做美术创作。通过美术创作来完成的作品，就是美术作品。那么，专门从事美术创作的人就称为美术家了。

美术和我们大家的关系非常密切，人人都有一颗爱美的心，而且人人也都可以进行美术创作。但是，我们更多的还是去欣赏美术家们创作的美术作品。美术可以帮助我们更好地

了解周围世界的美,可以帮助我们了解别人对美的看法。作为美术家,他们的责任就是从普通人没有发现或者视而不见的地方去寻找美,发现美,然后借助他们专门学习的技能、技巧,把这些形象地表达出来供人们欣赏。

美术家们表达美的方式是多种多样的,在美术大家庭中包括了绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术、摄影、书法等等许多成员。

美术又叫造型艺术

同学们已知道了,美术大家庭包括了很多成员,而一件美术作品不管是绘画还是雕塑、建筑、摄影,它都必须用一定的材料来创造。什么都没有,只在脑子里想,即使想得再高明,也不会有半件美术作品创作出来。比如,绘画需要用各种各样的颜料在纸、布、板子或墙壁上而来创作;雕塑要用石头、泥、金属、木头等创作。美术家用这些形形色色的材料来创作美术作品,不是正应了造型艺术的“造”字了吗?

而“型”呢?字典里这样解释:型——样式,也就是一定的样子,一定的形式。大家想想看,哪一件美术作品没有一定的样子,一定的形式呢?如果有一件美术作品没有样子,也没有形式,那我们欣赏什么呢?有一个画家自称画了一幅绝妙的绘画作品,作品的名字叫做《牛吃草》。很多人闻讯而来,争着想看这幅杰作。可是人们看见的只是一张白白的画纸。这下子,人们感到奇怪了。“这张白纸怎么能是杰作呢?牛和草在哪儿的什么地方呢?”人们想问问画家,又怕画家看不起自己,

说自己不懂美术,就只好默不作声地看着这张画。还是一个小孩胆子大,他大声问画家:“先生!您画儿上的草呢?”画家回答说:“让牛给吃啦!”“那牛呢?”“哈,牛又不是傻瓜,它吃完草还不走啊!”

上面讲的是个笑话,但是,它也说明了一个道理。如果一件美术作品既没样子也没有一定的形式,人们是无法欣赏的。一段音乐,我们可以用耳朵来欣赏,它可以没有一定的样式,而美术作品不行。所以,美术又可以称为造型艺术。

美术是视赏艺术

“视赏”这个词是很容易理解,凡是能用眼睛欣赏的艺术都可以算做观赏艺术的一种。而美术呢?用眼睛去看更是它的特点了。

一幅画,或一件雕塑、一座建筑,当美术家用一定的材料,用一定的造型把它创作出来之后,它就变成了一个实实在在的东西了。人们可以直接用眼睛看,也就是视赏它的美。这和欣赏一篇文学作品不同。我们要了解一篇文章,可以用眼睛来阅读它,也可以用耳朵听别人念来读它。但不管是用眼睛还是用耳朵,都无法直接欣赏文章所描写的内容。我们必须通过文章所使用的文字,加以联想和想象。如果一篇文章所使用的文字我们根本就不认识,或者它描写的东西我们根本不知道,没见过,那就很难欣赏其中的美了。

比如,有一幅画苹果的画,只要画家具备了一定的技巧,就可以把苹果漂亮的形状,美丽的色彩,它被放在了什么地

方,它周围有些什么东西……画得清清楚楚。看它的人,不论是否知道这是苹果,眼前都同样呈现着一幅生动的、具体的、一目了然的画面。可是,一篇描写苹果的文章就做不到这一点了。即使写文章的人使用再多的词句,尽可能细地描写,每一个读它的人也不会直接欣赏到同画一样生动具体的形象。所以说,直观和具体是美术的一大特点。而美术能做到直观和具体,正是因为它可以让人们用视觉直接来欣赏。

美术不光是指绘画

人们提到“美术”时,常常把它看成是图画、绘画或画画的同义词,所以很多同学认为美术课就是图画课。其实,美术是一个非常人的大家庭,绘画只是这个大家庭中的一员。

在美术大家庭里,绘画排在第一位,因为画画的方法有许多种,也正是如此,人们才常闹误会,把绘画同美术划了等号。跟在绘画之后的是雕塑,也有许多的品种。它与绘画最大的区别是:绘画是在平面上创作,而雕塑是立体的。除此之外,建筑艺术、工艺美术、摄影和书法也是美术大家庭的成员,它们与绘画和雕塑不相同的是:它们小家庭中的一些成员并不属于美术大家庭。打个比方:如果我们把美术看成爷爷的话,那么,绘画、雕塑、建筑、工艺美术、摄影、书法就都是它的儿子,而这个儿子又都有自己的小家庭。像绘画中有中国画、油画、水彩画等等。工艺美术有服装设计、日常生活用品设计、书的美术设计等等,这些就可以看成为美术的孙子。在这些孙子之中,属于绘画和雕塑两家的爷爷住在一起。而其他几

家的孙子或多或少有一些住在了另外的地方。

美术的孙子们是否能同爷爷住在一起,就要看它是否符合“用真实的感情和生动的形象,并通过一定的技能和技巧,把自己所见的、所听的、所知的、所想的、所理解的美好的事物和美术的想象表现出来”这条家规。如果美术家在美术创作中遵守了这条家规,那么,创作出来的作品就可以在美术大家庭中落户。如果不是或不完全这样,那这件作品就只有另立门户了。例如,一座并不讲究外观,只是为了居住的房屋;一封用笔写的,只是为了说明某种事件的信件;一张单纯是为了保留形象的照片,都是排除在美术大家庭之外的。

虽说有个家规来限制美术家庭的成员,但是,也常常有这样的事情发生。比如一座非常有特色的博物馆,一件穿着暖和又美观的大衣,一本含有丰富的知识又很漂亮别致的图书,它们既有符合美术的家规,又有实用的特点,你说它属于哪一类呢?正因为如此,人们又把美术家庭分成了欣赏美术和实用美术两大类。

你们看,美术这个家庭够大的了吧?所以,不应该把美术同绘画划等号,不能以为美术课就是图画课。

水彩画和水粉画的区别

说到水彩画和水粉画,很多人都把它们看成是一回事儿,因为它们的颜色一般都是装在颜色管里的,用时挤在调色盒或调色板里,用水调得干湿合适了,然后用比较软一点的笔画在纸上。其实,水彩画和水粉画有很大的区别。

单从颜料上讲,就可以看出它们的区别。水彩的颜料非常细,如果是好的水彩颜料,当你用水调得很浅时,画在纸上也不会看见它的颗粒。这样,你就可以利用水的多少,使水彩颜料变化无穷。而水粉颜料就不同了,它的颜料颗粒粗得多,如果你用显微镜来观察,就可以发现,水粉画颜料的颗粒并不全是带颜色的,它是一个个粉粒,上面包了一层颜色。这是为什么呢?因为水粉画和水彩画不同,它常常需要画得比较均匀,而不像水彩画那样,需要各种颜色的变化。这样一来,只用细颜料颗粒就不好办了,所以人们在水粉颜料里加了很多像石灰一样的粉粒,使水粉颜料变粗一些,就容易画均匀了,水粉画的名称也是由此而来的。水彩画颜料强烈,画出来是透明的。在画水彩画时,起稿画要非常轻,非常仔细,画颜色时也是一层层地画,尽量不出现错误。而水粉画就不同了,画起来可以盖住底稿和下面的颜料。水粉画颜料也被叫做广告画颜料或宣传画颜料,因为水粉画颜料特点适合画广告画和宣传画,适合涂大块平整的颜色。

从用笔上讲,水彩画只能用比较软的尖头的笔来画,这种笔含水量多,可以一笔画出不同的颜色变化,使得水彩画的特点比较容易表现出来。而水粉画虽然一般也要用软一些的笔画,但是它也同样可以用画油画的比较硬的笔画,甚至用刷子来刷。特别是画大块平涂的颜色时,用刷子可以使颜色非常平整鲜明。但是,画水粉画时不能过多地用水,因为水多了,就会冲掉颜色颗粒表面的颜色,使画出来的颜色发灰,就像落了一层土,在画画中叫做“画粉”了。

颜料有透明不透明的区别

首先要从制成颜料的物质材料谈起。中国画颜料中,分矿物质颜料和植物颜料两种。

矿物质颜料是用各种天然金属和石质矿物经研磨、提炼或化学反应制成颜料粉块,再研细调入胶水制成。如朱砂来源于石灰岩中的辉闪矿石。赤石来源于赤铁矿中的矿石。石黄、雄黄、雌黄等是用一种化学成分为三硫化砷的矿物黄金石制成的。这些矿物质颜料覆盖力强,画在纸上不透底色,称为不透明颜料。还有金粉、银粉,也是不透明颜料。

另一种叫植物颜料,顾名思义,是用各种植物制成的。滕黄是用海腾树流出的胶质黄液制成,或用一种中药生栀子也可制成黄颜色;花青是用一种叫蓝靛的植物制成这些植物颜料,画在纸上大多能透出底下的颜色,是透明色。也有少数为半透明色,如滕黄。

画水彩画的颜料,绝大部分是透明的,在一层颜色上面再画另一种颜色,下面的颜色会透出来,和上面的颜色混合成复色。有时,用很浓的颜色画上去,还显得覆盖力不强。也有少数的半透明和不透明色,如土黄、赭石、土红、粉绿、钴蓝等。而水粉画的油料,各种颜色的覆盖能力很强,都是不透明的,只有在加了很多水,变得很稀之后,才能透出底层的颜色,但看起来也很脏。所以水粉画大多是用较厚的颜色一层层盖上去,而水彩画则颜色用得较少,水用得较多。

再有,使用不同的调色方法,也能使颜色透明或不透明。

比如画油画,不用油或少用油来调颜色,那么颜色很稠,覆盖力很强,不透明。但是,如果用很多的调色油把颜色调稀,薄薄地很轻地刷在底子上,就能透出底下的颜色,这样颜色就比较透明。国画中的植物颜料和水彩画颜料,如果用很少的水调,使颜色很稠,画在画面上也能成为不透明的颜色。

由此可见,颜色上分透明和不透明两种,虽然主要是由颜色的原料和制作的方法决定的,在绘画的过程中,使用方法的掌握也很重要。不管是哪种颜色,在调色时运用得当,掌握好水或稀稠的程度,都能很好地满足绘画的需要。

画画要讲立体感、空间感和质感

不知道你在看画的时候,有没有听人家这样议论过:“这张画立体感真强,就像画凸出来一样。”“这张画就像个窗户,画中的景色显得特别远。”“这张画儿画得像真的一样。”这些议论,讲的就是一张画的立体感、空间感和质感。

一件物体,都有一定的高度、宽度和厚度。在平面的纸上画物体时,想方设法让人感觉到它的高度、宽度和厚度,就是画出了立体感。

空间感也叫深度感。每件物体自身都占了一定的空间,而一样物体同另一样物体之间,一样物体同它的背景之间也有一定的空间。要想画出空间感,运用透视原理是非常重要的。

每样东西都有软或硬、粗糙或光滑的表面形态,这就是质感。要想画出不同的质感,就必须根据物体的特点,使用不同