

新世纪青少年美育培养丛书

中国美术学院出版社

新世纪青少年美育培养丛书

美术大师聚焦

刘斌
晓井 编著

中国美术学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术大师聚焦/ 顾建中主编. —北京:中国戏剧出版社, 2002. 7
(新世纪青少年美育培养丛书)

ISBN 7-104-01572-8

I. 美… II. 顾… III. 美术—鉴赏—世界—青少年读物
IV. J05-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 045891 号

新世纪青少年美育培养丛书
——美术大师聚焦

顾建中 主编

中国戏剧出版社出版

(北京海淀区北三环西路尖佛寺南村甲 81 号)

(邮政编码:100086)

新华书店总店北京发行所 经销

河北省三河市文阁印刷厂 印刷

770 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 41 印张

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—10 000 套

ISBN 7-104-01572-8/G·76

全六册定价:48.00 元

《新世纪青少年美育培养丛书》编委会

主 编： 顾建中

编 委： 顾建中 纪双鼎 曹治国
陈泽卿 郭顺兴 刘 斌
武振华 陈家忠 呼中汉
张好贤 袁建淑

分 册： 名 剧： 呼中汉 张好贤
书 法： 武振华 袁建淑
美 术： 刘 斌 晓 井
音 乐： 星 也 苏 木
诗 歌： 楚 戈
小 说： 陈家忠

前 言

文明催化着人类进步，科教文化发酵着社会发展。

当历史的长河流入二十一世纪，人们面对的是经济全球化，商贸一体化，随着因特网走进千家万户，资源共享已成定式，知识的教育吸收尤显重要。因此，掌握民族的，了解世界的，从中小学就培养和造就人的动力品格，以使未来的一代成为国家和民族卓尔不凡的人才，已成为世界各国教育专家和政治家的共识。这种以人为出发点，通过古往今来人的楷模作用的示范，达到培养校园青少年的独立性、积极性、主动性、创造性等品质，从而在未来发展中成为给国家和社会释放巨大能量的人才，应该是每一位中小学教师和教育工作者高度重视的问题。因此可以这样说，一生中没有理想和奋斗目标的人是可悲的，不经过汲取与仿效就有所创造的人是没的。

前不久，与几位从事教育、文化、新闻、出版界的朋友

前言

新世纪青少年美育培养丛书

2

相聚，大家谈到入世后的文化传统与教育，一致认为：经济全球化、文化却是多元化，两者之间是互动的。中华五千年，龙的传人经久不衰，靠的是什么？靠的就是民族的亲和力，血浓于水的爱国情结。这是一种有如九曲黄河般，百折不挠、永无反顾的民族进取精神。她积淀了数千年华夏文化的传统美德，也兼容了对外来文化的吸纳和对现代文明的开拓与配置。这其中囊括着忠、孝、仁、爱、义、礼、智、信、诚、美、和平、廉正、励志、守节、言谈与社会公德、爱国与利群、敬业与进取等诸多理念。正缘于此，我们站在中华民族文化的源头上，视野世界，遴选了古今中外艺术、文学等方面优秀人物的故事片断，加入生平成就简介和短评编写了这套《新世纪青少年美育培养丛书》，旨在让正在成长的青少年了解世界、学习精英人物，知道怎样求知、怎样做事、怎样做人，规范行为、健全个性、发展创造性的劳动、自强自立、励志奋发、热爱民族、报效祖国，从小树立健康的人生观和价值观，培养自己成为德、智、体、美全面发展的复合型人才，为将来繁荣祖国、兴旺民族贡献自己的聪明才智。

这套《新世纪青少年美育培养丛书》包括《名剧经典观赏》、《书法艺术欣赏》、《小说名著导读》、《诗歌精品鉴赏》、《美术大师聚焦》、《音乐名家荟萃》6卷，每卷撷取杰出人物60位左右，约10万字。美术、书法两卷中为了使学生立体性了解艺术，还在每个人物后附了他的作品，力求从书中使入了解这些优秀人物的风貌与性格，从而形成青少年心目中崇尚的楷模，日常学习的榜样。

这套丛书是由多年从事教育工作的专家和出版界、文化界、新闻界资深编辑共同策划、编选的。它根据现实的需求以前瞻性的眼光，寓教于乐，注重知识的准确、选材的全面，人物的经典，评介的简约，力求以生动活泼替代苍白无力的说教。希望它能成为青少年喜闻乐见的高品位读物，也是学校进行爱国、励志教育的教材，和学生们启迪心智，培养个人素质的珍藏本。

3

新世纪青少年美育培养丛书

前言

赤橙黄绿蓝的智慧之光

(中外绘画常识)

当你站在吴道子的人物画下，也许会感到微风轻拂，画面上神像的襟带飘动；当你走近米开朗基罗的塑像，望着那尊《被缚（fù）的奴隶》，也许又会听到一种愤怒的呐喊声。这就是艺术效果，形象世界的感应。更确切一点说是造型艺术的魅力。这种造型艺术，在我们中国通常称为“美术”。

美术包括：绘画、雕塑、建筑和工艺等几大类，而人们通常所指的主要是绘画艺术。绘画又分中国绘画和西方绘画，中国绘画的代表是中国画，西方绘画的主要形式是油画。

中国绘画历史悠久。远在一万多年前便有了狩（shòu）猎图，而那时的表现形式主要是岩画（刻在山洞石壁和岩石上的图案画）。发展到仰韶文化、龙山文化和马家窑文化时期主要是陶器上的彩陶画。到中国商周春秋时期主要表现是铸刻在青铜器上的装饰图纹及动物造型。

战国帛画是中国画用线造型的早期代表，经历了秦汉，发展到魏晋，中国画才达到成熟，并出现了以画见长的名家。如：顾恺（kǎi）之、张僧繇（yóu）、曹不兴、戴逵等人，并出现了关于绘画的论述。传世之作有《洛神赋》、《列

赤橙黄绿蓝的智慧之光

女传·仁智图》等。

时间推移到隋唐，文化艺术得到空前繁荣，又出现了以画神仙、佛道著名的“画圣”吴道子、人物画家阎立本、张萱(xuān)、周昉(fǎng)等人，传世之作有《送子天王图》、《步辇(niǎn)图》、《捣练图》、《虢(guó)国夫人游春图》、《挥扇仕女图》等，并出现了山水画家展子虔(qián)代表作《游春图》和善画马的韩幹(gàn)《牧马图》，及诗中画家王维、山水画家李思训等名家名作。花鸟画在这个时期也日渐成熟。

中国画发展至五代到宋，各种派别和分类也已成型，有了山水画派、人物画派和花鸟画派的分野。人物画家有顾闳(hóng)中《韩熙载夜宴图》；山水画派又有北派山水的荆浩、关仝(tóng)，南派山水的董源、巨然；水墨画有王维等；花鸟画有宫廷画家黄筌(quán)等。

宋代由于皇帝宋徽宗的重视，又出现了院体画，画马名家李公麟、风俗画家张择端、李唐、夏圭(guī)、范宽、米芾(fú)父子等。代表作有《清明上河图》、《四季山水图卷》、《万壑(hè)松风图》等。

元朝又有山水画“元四家”(黄公望、吴镇、倪瓒(zàn)、王蒙)，花鸟画家王冕(miǎn)；

明代有“吴门四大家”的沈周、文征明、唐寅、仇英和画水墨花鸟的徐渭、明末的董其昌。

清代则有山水“四王”(王时敏、王鉴、王原祁、王翬(huī)，四僧(朱耷、石涛、髡(kūn)残、弘仁)，扬州八怪(郑燮、金农、黄慎、李鱣(dān)、李方膺、高翔、汪

士慎、罗聘、华嵒(yán)，另有陈洪绶、创造大写意的“海上画派”任伯年等人。

近代画家更是人才辈出，有齐白石、徐悲鸿、林凤眠、黄宾鸿、张大千、刘海粟等名家和绘画题材。

学习中国画，要懂得一些国画常识。中国画常见绘画题材有山水画、人物画、花鸟画等。

中国画：又称国画，指以毛笔为绘画工具，以墨为主要原色，在纸或绢上绘画出的图画。中国画讲“意象”造型，以神似为灵魂。

人物画：以人物形象为主体造型而表现出来的绘画。

山水画：以大自然为蓝本，经“意化”创作出来的中国画作品。

花鸟画：以花、鸟、虫、鱼、禽、兽等为表现对象，绘画出的作品。

另有：

仕女画：人物画的一种，专指表现封建社会中上层士大夫和妇女生活题材画。

文人画：又称士大夫画，专指封建社会文人、士大夫创作的绘画。

院体画：又称“院体”、“院画”，专指南宋画院作品、宫廷画家和效法院体画风的作品。

连环画：运用多幅画面连续描绘一个事件或故事发展的绘画。

木板画：中国画中专指画在木板、墙壁上的绘画。

指头画：称指墨画或指画，是用指头、指甲、手掌蘸水

赤橙黄绿蓝的智慧之光

墨在纸、绢上的作品。

年画：中国画中专指新年张贴的装饰画，内容以喜庆、祝福、吉祥为主。

界画：指以宫室、楼台、亭阁、屋宇为题材，用界尺划线的绘画。

中国画的绘画技法有白描、工笔和写生三种：

写生：去野外或对着原物作画。

白描：完全用墨画成的作品。

工笔：用线精致、描绘细谨、设色浓丽的绘画作品。

写意：以水墨为主，创作出的“似与不似”境界造型作品，也称意笔。

写真：也称传神，中国画中指肖像画。

水墨：指彩墨、简笔画、大、小写意画。如白石老人的一些作品。

泼墨：写意画的一种，分大泼墨、小泼墨。

题款：中国书法和绘画中的一种形式。最初见于宋代文人画，也就是画上写字或书法大字中的小文。可以是诗文、画语、画记、以及时间年号、地点宅名、姓名等，是构图中的一部分，很有讲究。在画中常起到补空和与画呼应的作用。

丹青：国画中朱红、青色为常用，后指画工或绘画。

印章：是最早的信物，如官印、玉玺（xǐ）、私印和肖形印，在作画和写书法时很重要，文字主要以篆字为主，印章用料也很讲究，许多石料都很贵重。印文分朱文（阳文）和白文（阴文）两种，着印泥后盖于题名之后。盖章也称押

印，除押在题名之后外，有时从构图出发，为了四角不能全空，还要盖上肖形章或格言诗于起首处，以增光彩。押印题文前叫迎首章，押印补角叫押角章，不定位置章称闲章。

没骨：中国画技法之一，不用墨笔作骨，直接用彩色描绘事物。

六彩：中国画技法称墨分五色：焦、浓、重、淡、清；六彩：黑、白、干、湿、浓、淡。

六要：指中国画创作六要求：气、韵、思、景、笔、墨。

勾勒：国画技法，用笔顺势为勾，逆势为勒。

皴法：国画一种表现山水、树木纹理的技法。

破墨：水墨画中用浓墨破淡墨，相互渗透的技法。

了解了这些常识将使正处花季的青少年，在祖国大地泥土的芬芳中，看到国画艺术色彩斑斓的美景，撷取祖国大地处处闪着智慧之光的宝玉明珠，以装点自己的头脑，成为走向世界的优秀人才。

回眸了中国绘画艺术，再让我们环视全球，浏览一下西方的艺术画廊。

有人说一部西方绘画史的发展，也就是油画的演变和发展史。这话也不无道理，应该说现代西画的主要表现形式是油画。

西方绘画也如同中国先民的绘画一样，早在 15000 多年前就开始了。而那时的画技主要表现在岩洞壁画中，在旧石器时期则主要体现在雕塑的母性作品上。西亚两河流域的亚述王朝，产生了最初的浮雕艺术，古埃及的雕塑与壁画推动

赤橙黄绿蓝的智慧之光

赤橙黄绿蓝的智慧之光

了绘画艺术的发展。古希腊的湿壁画使西方画家萌生了油画的想法，直到蜡板画的出现才有了油画的雏形。而那时由于油画颜料不过关，主要绘画是“坦培拉”（蛋胶画）。

经历了公元前五世纪希腊造型艺术的繁荣，（代表作《掷铁饼者》、《三女神》等雕象）和罗马帝国兴衰的漫长岁月，到十世纪至十一世纪间，西方油画已成为绘画的主流，油画中表现的内容已趋全面，有肖像画、风俗画和风景画，并产生了尼德兰画派技法。

十六世纪荷兰独立后分化出有别于荷兰画派风格的佛兰德斯画派。油画传入意大利之后，又形成意大利系统油画，并分为佛罗伦萨画派和威尼斯画派。

文艺复兴时期（十四至十六世纪），西欧和中欧一些国家由于新思潮的兴起，冲破“天主教的禁欲主义”，将美术推到一个崭新的历史时期，在佛罗伦萨地区产生了一批一流的画家，如达芬奇、拉斐尔等，代表作《蒙娜丽莎》、《披纱女郎》；以反映人文主义和爱国主义思想为内容的威尼斯派，也产生了一批著名画家，如贝利尼、乔尔乔纳、委罗内塞等。由于这些“天幕星辰”的灿烂光辉，十六世纪又产生了鲁本斯等巴洛克绘画风格的大师。十七世纪欧洲绘画异彩纷呈，产生了巴洛克艺术、学院派艺术、现实主义艺术三足鼎立之势。

巴洛克绘画：是以鲁本斯为代表的宫廷画家，主要运用华美绚丽的色彩，对角线和曲线形构成画面强烈动感。

学院派绘画：是欧洲各国官办的美术学院形成的流派，以宗教和神话故事为题材，赋予古典艺术以新的内容。

现实主义绘画：是在学院派基础上产生，画家利用强光黑影和聚光法营造神秘气氛，突出主题，把欧洲油画技法推向一个新的高度，代表人物伦勃朗、维米尔。这派也称荷兰派或尼德兰派，以商品形式进入百姓家。

十七世纪欧洲还产生过神秘主义和唯美主义倾向作品。代表画家格列柯等。

十八世纪欧洲绘画又出现了对外世影响很大的洛可可艺术。

洛可可是受巴洛克艺术和东方艺术影响，画面追求对角线的构图形式，若断若续，具有纤细、轻巧、华丽和繁琐的装饰性。代表人物华托、布歇等。

十八世纪在欧洲启蒙主义运动影响下，又产生了表现第三阶层伦理道德观念和生活的画家，如夏尔丹和格莱兹。

十九世纪画派五彩缤纷，有：新古典主义、浪漫主义、现实主义、巴比松画派、印象主义、后印象主义等。

新古典主义：主张运用古典绘画技法表现现代道德观念，注重理性的、形式的、类型的表现。代表画家安格尔、大卫。

浪漫主义画派：强调激越的感情，极端的个性化描写，代表画家德拉克洛瓦。

现实主义画派：主张作品与劳动人民生活相关联。代表画家库尔贝、米勒、门采尔。

印象主义：是十九世纪法国出现的一种艺术思潮的流派，以革新的姿态根据光色原理对绘画产生新的发现和重新创造。代表人物莫奈等。新印象派在印象派基础上，对光和

赤橙黄绿蓝的智慧之光

色的科学原理进一步运用，用不同的色点排列组合作画。代表人物修拉、西涅克。

后印象派：强调主观感受的再创造，一般不表现光，而注重色彩的对比关系，体积感及装饰性。代表画家塞尚、梵高、高更等。

二十世纪初，欧洲画坛出现了一种反传统文艺思潮，抗拒古典主义及现实主义，标新立异、追求美的新形式，形成不同艺术流派。如野兽派、立体派、未来派、达达派、表现主义、感觉主义、颓废主义、超现实主义等。

立体主义：以毕加索、布拉克为代表，把体和面作为表现重点，不受时空限制、将自然形体分解成几何切面，然后加以重叠或组合。

野兽派：主张夸张变形，不用明暗，而用大块颜色，追求强烈对比，线条质朴，要求装饰效果和原始艺术及儿童的单纯天真。代表人物马蒂斯、特朗、杜飞、弗拉芒克等。

表现主义：指从德国表现主义出发，强调表现自我感受和主观意象，以夸张的形体和色彩发泄内心苦闷。代表画家蒙克、诺尔德。

未来派：追求现实感觉、机械运动、速度和节奏。

超现实主义：将真实的东西，反复地组合在一起，以表现下意识、潜意识与幻觉。

抽象主义：弃绝客观世界的具体形象和生活内容，在画面上作几何形体的组合或抽象色彩与线条的挥洒。有的表现混乱和糊涂，专追求新奇怪诞。代表人物俄国康定斯基和马勒维奇等。

达达派：则指毁灭一切，不相信一切，反对一切，对一切传统价值都加以贬抑，采用一些艺术家都不使用的材料，创造出幻想的、象征的、嘲讽的、无定形的作品。它的兴起原是由札拉、巴尔和希森白克在法国词语中偶尔发现的。后期的代表人物有杜尚、阿尔普、曼雷伊、李比达等。二十世纪六十年代美国又出现了采用大量日常生活通俗物构成艺术品的**新达达主义**。

巴比松派：指十九世纪法国风景画派。他们是一些对现实不满的画家，常到巴黎近郊一个叫巴比松的小村定居下来写生，描绘自然风光以寄托民族情感和自由理想，创作出许多出色的法国绮丽的风景画。代表人物罗梭、迪亚兹、杜比尼、特洛扬等。

抽象表现派：也称“纽约画派”，从二十世纪四十年代纽约抽象画派运动以来，独立于欧洲画派之外，是具有影响力的第一个美国画派。主张以主观表现绘画，构图是没有中心的满篇幅，以线条、痕迹、斑号为符号去表现作者的主观意识，展示笔触和质感，或者强烈动作、作画过程中的偶发事故，表现作者和作品直接意想不到的关系。此派注重内在心理表现的抽象艺术。

移动派：也叫巡回展览画派。是十九世纪末二十世纪初俄国的一批现实主义画家团体，以写实绘画关注社会问题，对中国的绘画发展有很大影响。代表画家列宾、苏里科夫等。另有几个画派就不再一一列举。

巡视了中外艺术大师光芒四射的作品，你的心泉会有何感受呢？

赤橙黄绿蓝的智慧之光

赤橙黄绿蓝的智慧之光

一定会如沐(mù)春风,如聆(líng)妙音,怯(qiè)卑中增添了无限勇气,躁动不安里变得沉稳自信,疲惫(bèi)失望时看到光明,一种正直、无私、勇敢、诚实、博爱的情感充盈胸臆。

