

美

基层文化工作丛书

周凯军 编著

米

书法

MEISHUSHUFA

美术概论

绘画的方法与技巧

书法艺术概论

书法艺术的方法

解 放 军 出 版 社

基层文化工作丛书

美 术 书 法

江苏工业学院图书馆
周勤军编著
藏 书 章

解放军出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术书法/周凯军编著. —北京: 解放军出版社, 2004
(士兵书库·基层文化工作丛书)

ISBN 7-5065-4705-8

I. 美… II. 周… III. ①美术—技法 (美术)
②汉字—书法 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 071884 号

解放军出版社出版

(北京地安门西大街 40 号 邮政编码: 100035)

北京瑞哲印刷厂印刷 新华书店发行

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/32 印张: 4.875

字数: 117 千字 印数: 1-32700 册

定价: 8.80 元

编委会成员

主 任：许永淮

副主任：翟充民 马明利

成 员：曹关成 李保国 陈 建 马 和

沈翔远 王洪亮 周凤仪 周凯军

王文毅 史 进 高 晶 姚 楠

张汉璞 刘 俊 刘丽杰 梁丽辉

毛永明 洪恩敏 王咏梅 吴红兵

向俊华 王应国 尹海青 魏 炜

王长安 张福臣

前 言

为了落实《军队基层建设纲要》，大力加强基层文化建设，进一步活跃基层文化生活，我们组织编写的基层文化工作丛书，经过一年多的努力，今天与广大基层士兵见面了。

这套丛书共分《球类》、《棋类入门》、《田径》、《歌咏》、《黑板报》、《摄影基础知识》、《美术书法》、《新闻报道》八个分册，主要读者对象是基层的广大士兵。编写人员试图从基层士兵实际需求出发，注重基础知识和基本技能的介绍和传授，希望对开展基层文化活动，提高官兵文化素质起到积极作用。由于受实际工作经验和写作水平的制约，难免存在不足和疏漏，诚挚期盼读者提出宝贵意见。

在丛书编写过程中，作者参考了相关著作和资料（详细情况附书后），同时得到了军事经济学院领导和机关的支持，在此一并表示感谢。

编写委员会
2003年11月

目 录

前 言

第 1 章 美术概述	(1)
第 1 节 中国传统绘画的产生和发展	(4)
第 2 节 透视原理	(15)
第 3 节 色彩知识	(19)
第 4 节 人体结构及其比例关系	(23)
第 2 章 绘画的方法与技巧	(27)
第 1 节 素描	(27)
第 2 节 速写	(40)
第 3 节 水彩画	(47)
第 4 节 中国画	(54)
第 5 节 油画	(69)
第 3 章 书法艺术概述	(74)
第 1 节 中国书法艺术的产生和发展	(75)
第 2 节 中国书法艺术的书体	(87)
第 3 节 书法艺术的品式	(99)

第 4 节 书法艺术的工具·····	(107)
第 4 章 书法艺术的方法 ·····	(111)
第 1 节 写字的姿势和用笔要领·····	(111)
第 2 节 怎样临帖·····	(121)
第 3 节 怎样结体·····	(125)
第 4 节 怎样布局·····	(130)
第 5 节 怎样题款·····	(137)
第 6 节 怎样用印·····	(142)

第1章 美术概述

美术是表达人们审美意识的造型艺术，它是在人类劳动和社会生活实践中产生的。原始社会早期的石制工具，如石刀、石斧虽然极其简陋粗糙，但物化着人的智慧和才能，体现人的意志和愿望，包含着艺术创造的因素，是早期人类审美意识的胚芽。

当然，石刀石斧仅仅是作为劳动工具使用，而不是真正的美术作品。迄今发现的人类最早的美术遗物，是旧石器时代我国“山顶洞人”的一些装饰品和欧洲的洞穴壁画，约在公元前四五万年到公元前二三万年之间。1879年发现的西班牙阿尔塔米拉洞壁画，是欧洲最

著名的美术遗存之一。该洞穴长 270 米，在入口处长 18 米、宽 9 米的洞壁上，用多种颜色绘制着 15 头野牛、3 只野猪、3 只母鹿、2 匹马和 1 只狼，线条简拙、形态生动。1940 年，在法国西部山区发现的拉斯科洞穴壁画，气势宏大，岩壁上绘有大量野马、驯鹿、大牡牛、山羊、猛犸、犀牛、狮子和熊等动物，其中有头大牡牛长达 5 米。这些作品真实地反映了原始人的狩猎生活，也展现了他们惊人的写实能力。

劳动创造了世界，也产生了艺术。从原始壁画起步，美术在长期的实践发展过程中，逐步形成为一门独立的艺术门类。作为造型艺术，美术的创作形式非常丰富和广泛，从大的方面而言，主要包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术。

绘画，是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、墨、颜料、纸张等工具和材料，运用线条、色彩、形状等手段描绘出可以直观感受的艺术形象，反映自然、社会千姿百态的客观世界，以及作者的思想感情，给人以美的享受。根据绘画的画种和表现形式可分为许多不同的类别。以画种分，有素描、速写、水彩画、水粉画、版画、中国画、油画等。其中因使用的材料、工具或表现技法不同，又可分为不少样式。如，中国画有壁画和卷轴画。从表现特点不同又可分为工笔画、写意画和兼工带写；版画包括木刻、铜版画、石版画、胶版画、丝漏画等。木刻有黑白木刻、套色木刻以及水印木刻、油印木刻等。以绘画的社会作用和表现形式分，有宣传画、年画、漫画、连环画、组画、插图等。以绘画表现的题材内容分，有静物画、风

景画、风俗画、历史画、肖像画、人物画等。此外，还有指画、拼贴画、石画、漆画、蛋彩画、烙画、铁板画、鱼骨画等许许多多的不同种类和形式。

雕塑，顾名思义，是运用雕刻和塑造的方式进行创作的美术。雕塑创造的艺术形象占有一定空间，具有特殊的可视、可触效果。与平面的绘画相比，雕塑更有具像性，对视觉具有更为强烈的冲击力。不仅如此，由于雕塑使用一定的物质材料，如粘土、大理石、木材、冰块、金属等塑造具体的形象，其质地对人产生的触觉，会引起某种联想。法国伟大的雕塑家罗丹在谈到世界名作《米洛斯的维纳斯》时，十分形象地说道：“抚摸这座像的时候，几乎会觉得是温暖的”。雕塑的种类，一般分为圆雕和浮雕两种。圆雕是不需要任何背景，可以四面观赏、完全立体的一种雕塑。浮雕则是在平面上雕出凸起的形象的一种雕塑，包括高浮雕和浅浮雕。此外，还有一种介于圆雕和浮雕之间的一种雕塑，即在浮雕的基础上，镂空背景部分，包括单面雕和双面雕。根据制作雕塑的目的用途，上述三种雕塑又可分为架上雕塑、纪念碑雕塑、园林雕塑和实用装饰雕塑等。

工艺美术，是与人们的物质生活与精神文化生活以及生产技术密切相关的一种美术形式。其突出特点是实用与美观相结合，直接服务于人们的日常生活，并美化生活，满足人们的物质文化的需求。工艺美术所特有的审美因素，主要表现在它的形体结构、色彩所呈现的造型美，其功能在于提升社会生活高尚优雅的品味和情趣。工艺美术一般分为实用工艺美术和特种工艺美术。实用工艺美术主

要是指创造人们的生活用品和美化人们生活环境，满足人们的生活要求和审美要求的艺术。实用美术的品种极为丰富，在日常生活用品、家具、服饰打扮、环境布置等许多方面，都可发现其作品。如，时装、织绣、地毯、陶瓷、灯饰、首饰、漆器、家具、窗帘……等等。特种工艺美术，主要是指专供陈设赏玩的工艺美术品，更是琳琅满目、异彩纷呈。如，工艺花、工艺画、牙雕、根雕、木雕、玉雕、石雕、景泰蓝制品等。

建筑艺术，是物质性与艺术性高度统一的美术形式。首先，建筑作为人类的居所而产生，具有物质性使用功能。随着社会生产力的发展，建筑越来越具有审美因素，人们将自己的审美意识自觉地赋予建筑物，使其结构、外形甚至色调诸方面给人以美观的感受，体现出和谐、对称、突兀、韵律、节奏等等美的品质而成为具有观赏性的艺术品。所以，在这个意义上讲，建筑属于“造型艺术”，作为美术中的一个重要门类。建筑艺术从功能上包括多种类型，如，公共建筑、工业建筑、民用建筑、纪念性建筑等。

在本书中，着重介绍美术中绘画的基本知识及其方法技巧。

第1节 中国传统绘画的产生和发展

中国绘画具有悠久的历史传统和独特的民族风格，是

世界艺术宝库中一颗璀灿的明珠。意大利著名旅行家马可·波罗曾在他的行记中极为感动地记述“金碧辉煌”的中国宫廷，充满着珠光宝气，“所绘壁画，龙翔凤舞，车骑百战，珍禽异兽，战事耕作，无奇不有”。

中国传统绘画源于绘制在原始陶器表面或地面、岩壁的纹饰和图形。约在距今六七千年至1万年前的新石器时期，黄河流域的原始先民就开始学会在陶器上绘制鱼、鹿、人以及各种纹样和装饰。青海出土的“舞蹈纹盆”，甘肃秦安大地湾遗址地面的人物形象，还有仰韶文化、马家窑文化中的彩陶绘画，都反映了我们祖先卓越的绘画才能，对中国传统绘画的发展产生了极其重要的影响。

商、周时代的绘画成就主要体现在青铜器的纹饰上。商代青铜器上都铸有饕、饕、夔龙、夔凤等神话动物装饰，另外有蛇、牛、虎、象、鹿、蝉等自然动物纹样，还有重复排列的四瓣纹、圆涡纹及云雷纹。春秋中晚期以后，随着生产力的提高和社会生活的发展，青铜器的制作工艺更为精巧，其纹饰也更为丰富。除窃曲纹、环带纹、蛟龙纹、重环纹、鱼鳞纹等图案外，其题材也大大扩展，包括耕作、宴乐、田猎、攻战等现实生活内容。据史料记载，周代都城的政治性建筑“明堂”里，开始出现了“尧舜之容，桀纣之像”，以及周公抱着幼年的成王接受诸侯朝拜的壁画。

中国绘画作为一门独立的艺术形式，一般认为始于春秋战国时期。这时的绘画已不单纯局限于器物纹饰和政治教化功能，图画载体也从原有的陶器、铜器、地面、墙壁走向新颖的平面材料——帛。1949年于长沙陈家大山楚

墓出土的《龙凤人物图》是这个时期具有代表性的绘画作品，也是发现最早的古代帛画。该画上部生动地描绘着龙、凤、夔等灵物，下面一美女拱手膜拜，大约是表现古人祈福求祥或保佑子孙的含义。它既表现了现实生活中的人物，又充满神秘的神话色彩，既表现了生活的理想，又表现出浪漫的幻想。其艺术手法非常丰富，线描流畅生动，色彩单纯鲜丽，运用了想像、概括、夸张、变形等多种方法，不失为一幅上乘之作，表明了中国绘画进入到独立发展的阶段，具有了独立使用的品性和价值。

自汉代以后，随着社会文化的发展和纸的发明，中国绘画形成了以卷轴画为主流的绘画样式，在中国文化历史的长河中，汪洋恣肆、铺陈发展。就题材而言，卷轴画可分为人物画、山水画、花鸟画三种类型。我国著名画家潘天寿认为，“自三代至唐，为物画时期，唐至宋，为物画转入山水、花卉时期，元至明清，为山水、花卉时期”。

一、人物画的产生和发展

从现存实物资料来看，卷轴画始于魏晋，以东晋顾恺之的《女史箴图卷》、《洛神赋图卷》为标志。在绘画理论上，顾恺之开创了“传神”的理论范畴，在技巧上创造了春蚕吐丝的线型，其笔法被称之为“高古游丝描”，成为“描”法之祖。传说顾恺之画稽康、阮籍肖像时，长期不“点睛”，有人问他为什么，答道：“传神写照，正在阿睹（眼睛）中”，成为精典名言。顾恺之的传世名作《洛神赋图卷》，描绘曹植在随从们的簇拥下在洛川邂逅洛神，画

幅充溢着惊喜、哀怨、怅惘的情感色彩，曹植那怅然若失的神情、宓妃回眸顾盼、衣袂飘拂的仙风，跃然纸上，堪称神来之笔。

人物画在唐代进入一个新的发展时期，名家辈出，创作繁荣，有初唐的阎立本，中唐的吴道子、张萱，晚唐的周昉等。阎立本笔法圆劲雄浑，精于刻画人物性格，擅长人物肖像。其名作《历代帝王图》描画了自汉昭帝至隋炀帝共13个帝王头像，个个形神兼备、个性鲜明。吴道子是唐代极负盛名的画家，可惜无作品传世，只有后人托名摹本《天王送子图》、《释迦图》流落日本大阪美术馆和京都东福寺。其弟子卢棱伽画作《罗汉图册》藏于故宫博物馆，可见吴道子画风。张萱是宫廷画家，擅长人物画，尤工仕女题材，多以盛唐宫中游宴入画。其代表作有《捣练图》、《虢国夫人游春图》。《捣练图》生动地描绘了妇女捣练、扯直、熨平、缝制的劳动情景，人物形态逼真、细节刻画生动，着色丰富鲜丽。《虢国夫人游春图》画的是杨贵妃姐妹骑马游春的场景，人物雍容华贵，优雅自然，反映了豪门贵族骄奢浪漫的生活。画面疏密有致、线条生动流畅。晚唐周昉师承张萱，并有所发展，他最擅长画贵族仕女形象，尤其注重心理刻画。其传世作品有《挥扇仕女图》、《簪花仕女图》，表达了画中人物闲适无聊的生活和哀怨绵绵的愁绪。

唐以后，人物画名家名作层出不穷。五代南唐宫廷画师顾闳中，受命察访纵情声色的重要政治家韩熙载，并绘制了一卷《韩熙载夜宴图》，表现了韩熙载府第的夜生活。全卷分为夜宴、观舞、休息、演乐、酬宾5个场面，人物

众多、神态各异、个性鲜明，尤其是画中中心人物韩熙载，刻画得更细致入微。他头戴高高的轻纱帽，身躯魁梧，长脸美髯，显示出一种超脱、豁达的精神气质。同时又表现他虽身处歌舞声色之中，却并未忘情狂欢，而流露出一种沉郁寡欢的神情，表现了逃避现实的矛盾心理。说明画家观察力的敏锐深刻和绘画技艺的高超。

宋代人物画的最高成就当数张择端的《清明上河图》，该画为长 528.7 厘米、高 24.8 厘米的长卷，它以广阔的画面描绘了北宋京城汴梁的社会生活图景。画中不仅描绘了汴河、虹桥、行船以及两岸鳞次栉比的房舍树木、亭台楼阁，还有马匹、毛驴、骆驼、轿舆等等，车水马龙、热闹非凡。更为令人惊叹的是，全画所画人物竟有 500 多个，历历可数。其中包括农民、船夫、商贾、摊贩、官吏、读书人、道士、和尚、江湖郎中、算命先生、小手工业者……可谓三百六十行，行行俱全。画中各色人物各具情状，赶车挑担、驾船抬轿、讨价还价、漫步游逛，真是生动有趣，蔚为壮观，堪称中国绘画史上人物画的旷古杰作。现在保存的宋代人物画作品中，还有李公麟的《维摩诘像》、李唐的《采薇图》、梁楷的《李白行吟图》等。

元明时期，山水画、花鸟画已占统治地位，人物画相对衰落。但是仍然有杰出的人物肖像画的画家和作品不断问世。如元代的王绎及其代表作《杨竹西小像》，明代曾鲸和作品《顾与治小像》。

二、山水画的产生和发展

关于中国山水画的发展，在美术界历来说法不尽一

致。南朝画家宗炳撰写的《画山水序》和画家王微撰写的《叙画》，是我国现存最早的两篇关于山水画的理论著述，指出山水画不同于地理图形，而应是一种畅神怡情的艺术作品，并对山水画创作的方法技巧作了独到的阐述，如写景方法、布置原则、用笔技法等。但由于至今未发现当时画作资料，尚难确认山水画是否业已问世。现存我国最早的山水画原作，是隋代展子虔的《游春图》，所以，一般认为，中国山水画始于隋，标志着山水画已成为一个独立品类进入中国卷轴画系列。

山水画到唐代得到快速发展，最突出的画家是李思训、李昭道父子。他们二人继承和发展了展子虔的绘画技艺，形成了具有鲜明特色的青绿山水画派，现存作品有《春山行旅图》、《江帆楼阁图》。李氏父子创造了一种同斧劈痕的画法，又在画中施用石青、石绿、朱砂、朱石票一类对比强烈而鲜明的色彩，并用碧青和金色勾勒，造成流金溢彩的效果，使画幅呈现浓重的装饰和审美趣味。值得一提的还有唐代著名诗人王维，同时也是一位著名的山水画家。作为诗人，王维常常将淡泊恬静的诗趣转化和融入画幅，苏东坡赞誉他的作品“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”。王维喜作雪景、栈道、晓行、捕鱼、雪渡、村墟等，开创了借物咏情的画风，历来备受推崇。在绘画方法上，王维打破了精细艳丽的描绘，不施色彩，而用水墨晕染，创造了“破墨”技法，开水墨画之先河。其代表作有《辋川图》。

自隋唐以来，山水画在创新中不断发展，至五代时达到真正成熟。五代著名画家荆浩是最杰出的代表，他善于

描绘北方地区的崇山峻岭，层峦叠嶂。他的作品以认真地观察和真实地描绘自然景色为其重要特征，在构图上采取大山、大树和全景式的处理方法。代表作《匡庐图》是山水画趋于成熟的标志，对北宋的山水画产生了很大影响，被公认为北宋的山水画的领路人。

宋元时期是中国山水画高峰突起的阶段，成就斐然、特色鲜明，在世界艺术史上写下辉煌的一页。

北宋的山水画以客观地整体地描绘自然景物为特征，给人以宽泛、丰满、辽远、高峻的审美感受。代表人物有关仝、李成、范宽、郭熙、王希孟。关仝师从荆浩，多画关陕一带山水，时人评述他的画有“石体坚凝、杂木丰茂、台阁古雅、人物幽闲”的特色，被称为关家山水。代表作有《关山行旅图》、《山溪待渡图》。李成，擅画平野寒林，画面气氛萧疏，烟林清旷。范宽长期生活在关中一带，太华山、终南山孕育了他的创作灵感，他笔下的崇山峻岭高大雄伟，构图顶天立地、极为壮观。代表作《溪山行旅图》“山峦浑厚，势壮雄强”。画幅高达两米左右，是中国绘画史上过目难忘的佳作，被誉为“得山之骨，与山传神”的“天上神品”。郭熙长于作大幅图画，代表作《溪山秋霁》表现秋雨初晴的山川溪流，清丽明净，融情景于一炉。杰出的青年画家王希孟创作的《千里江山图》，全画长 1191.5 厘米，高 51.5 厘米，采用传统勾染的手法，大青绿设色，用一幅整绢画成，既精细入微，又大气磅礴，描绘了祖国雄奇秀丽的大好河山。据传画家当时年仅 18 岁，作此画用了半年时间，倾注了全部心血，随后因劳累过度而逝。