

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

中西方绘画发展与 技法研究

*Zhongxifang Huihua Fazhan
Yu Jifa Yanjiu*

主编 吴兴红 王俪颖 程新元

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

中西方绘画发展与技法研究

Zhongxifang Huihua Fazhan
Yu Jifa Yanjiu

主 编 吴兴红 王丽颖
副主编 张天娇 王 晖
刘高磊 轩玉琴

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

中西方绘画发展与技法研究/吴兴红,王俪颖,程
新元主编. —北京:中国书籍出版社,2014.9
ISBN 978-7-5068-4468-0

I. ①中… II. ①吴… ②王… ③程… III. ①绘画史
—研究—世界 IV. ①J209.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 228975 号

中西方绘画发展与技法研究

主编 吴兴红 王俪颖 程新元

丛书策划 谭 鹏 武 斌
责任编辑 牛 超
责任印制 孙马飞 马 芝
封面设计 崔 蕾
出版发行 中国书籍出版社
地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)
电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)
电子邮箱 chinabp@vip.sina.com
经 销 全国新华书店
印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司印刷
开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张 31.75
字 数 650 千字
版 次 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5068-4468-0
定 价 86.00 元

前言

绘画是一种很神奇的艺术,它能创造,能说话,能超越文字表达的局限。20世纪,美国艺术家佐治亚·欧姬芙曾说:“我发现可以用色彩和形状说话,以传达那些用文字或是任何其他方式都无法表达的东西。”的确,艺术家能够捕捉感官世界,也能展示心灵世界,他们能把苍白的现实转变为斑斓的情绪,把一切现象的内涵用画笔表达出来。

中国绘画有着悠久的历史,在其历史发展过程中,形成了独特而完整的形式体系和表现体系,是世界绘画中的东方代表。中国绘画是中国文化的表征,它构成中国文化的一部分,是中国文化精神之视觉图像。中国绘画在不同的历史时期承载特定的文化内容。中国绘画在其发展流变中,形成独特的形式与风格,并形成了“以形写神”“气韵生动”“神妙难逸”“写胸中逸气”等的美学观和艺术创作与品评的价值体系,成为中国文化视觉形式方面的代表,以独特的姿态屹立于世界绘画之林。

近百年来,中国和世界各国的友好往来和文化交流不断增强,对整个世界的视野也在拓展,因而对世界艺术的综合了解已经成为极其必要的目标。西方绘画逐渐进入中国普通民众的视野中,很多画家和作品给人们留下的印象越来越深刻清晰,但大众对于西方绘画的技法、时代魅力等却并不熟悉。本书集合并对比了中国与西方的绘画发展和技法,重在突破中西方美术史传统的学院派作风,超越一般名画鉴赏图书的随意和草率。

本书共分“西方绘画发展与技法”和“中国绘画发展与技法”两篇,这两篇结构一致,都是从绘画历史、绘画理论与技法概述入手,分别探讨西方素描画、水粉画、油画和中国山水画、花鸟画、人物画的技法。本书在论述时,尽量使用通俗的语言,同时采取放眼全球的大视角,跨越专业细分界限,把有关中西方绘画的历史知识、名作鉴赏和技术技法的介绍融为一体,打通中西,突出重点。书中还选用了大量插图,既直观展示了艺术杰作,又对抽象的绘画进行了具体的阐释。

本书结合了通俗描述和学术见解,在写法上既不是充满学术用语的学院派课题研究,也不是粗俗浅陋的任意渲染。在尊重前人研究成果的同时,编者在很多文化细节上提出了个人的见解和探讨意见,并尽量用通俗易懂的语言进行描述。本书既强调客观,也强调继承,试图与前辈研究者一同推

动文化艺术的传播和发展。

本书在编写过程中,引用并参考了关于中西方绘画史、绘画技法的若干文献和研究资料,在此表示诚挚的谢意。《中西方绘画发展与技法研究》一书是一种尝试,它并不是完美的,却一定是清新的。

编者

2014年8月

本书在编写过程中,引用并参考了关于中西方绘画史、绘画技法的若干文献和研究资料,在此表示诚挚的谢意。《中西方绘画发展与技法研究》一书是一种尝试,它并不是完美的,却一定是清新的。

目 录

第一篇 西方绘画发展与技法

第一章 西方绘画的发展轨迹.....	2
第一节 文艺复兴前的绘画.....	2
第二节 文艺复兴时期的绘画.....	6
第三节 巴洛克和洛可可时期的绘画	15
第四节 19 世纪绘画	27
第五节 西方现代绘画	42
第二章 西方绘画理论与技法概述	60
第一节 西方绘画的特征	60
第二节 西方绘画的材料	66
第三节 西方绘画的构图与透视原理	77
第三章 素描画技法.....	111
第一节 素描基本常识.....	111
第二节 素描作画的姿势与步骤.....	120
第三节 素描的观看方式与表现手法.....	131
第四节 素描的构图及想象.....	137
第四章 水粉画技法.....	147
第一节 水粉画基本常识.....	147
第二节 水粉画的表现技法与用笔技巧.....	153
第三节 水粉画静物写生.....	156
第五章 油画技法.....	186
第一节 油画基本常识.....	186

第二节	油画的技法与运笔	187
第三节	油画的不同类型与表现技法	205
第四节	油画的保养与维护	223

第二篇 中国绘画发展与技法

第一章	中国绘画的发展轨迹	227
第一节	中国早期绘画	227
第二节	秦汉至魏晋南北朝时期的绘画	234
第三节	唐五代时期的绘画	247
第四节	宋元时期的绘画	260
第五节	明清时期的绘画	272
第二章	中国绘画理论与技法概述	285
第一节	中国绘画与中国绘画作品	285
第二节	中国绘画的常用术语分析	325
第三节	中国绘画的工具材料与表现手法	328
第三章	山水画技法	353
第一节	山水画基本常识	353
第二节	云、山石的画法	359
第三节	水和树的画法	367
第四节	点景法	377
第五节	构图法	388
第四章	花鸟画技法	391
第一节	花鸟画基本常识	391
第二节	工笔花鸟画技法	395
第三节	写意花鸟画技法	413
第四节	花鸟画章法研究	427

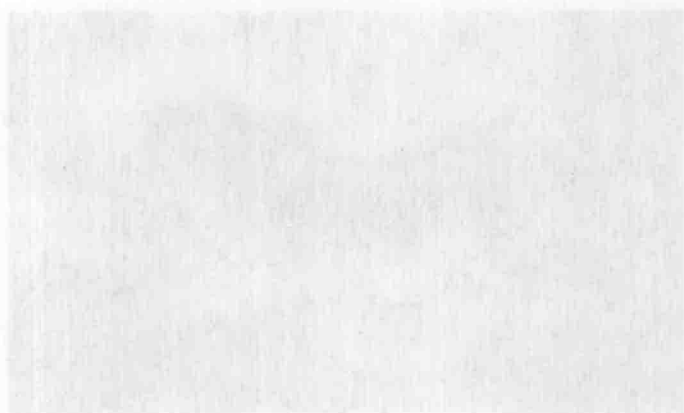
第五章 人物画技法.....	451
第一节 人物画基本常识.....	451
第二节 工笔人物画技法.....	453
第三节 写意人物画技法.....	478
后记.....	499
参考文献.....	500

西方绘画发展史 第一篇

中国美术学院美术考级教材 素描分册

中国美术学院美术考级教材 素描分册

* 第一篇 西方绘画发展与技法 *

图例 1-1-1

图例 1-1-1 为西方绘画发展史第一篇，主要介绍西方绘画发展史，从原始社会到现代主义绘画，包括原始社会、中世纪、文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派、后印象派、表现主义、野兽派、立体主义、达达主义、超现实主义、抽象主义、现代主义等。

第一章 西方绘画的发展轨迹

第一节 文艺复兴前的绘画

一、史前及原始时期绘画

(一) 史前绘画

人类最早的美术大约出现在旧石器时代的晚期,拉斯科洞穴壁画和阿尔塔米拉洞穴的作品都是在这个时期完成的。拉斯科洞穴中有 600 个动物的图形,以粗放简略的黑色线条勾勒出野马、野牛、驯鹿富有动态特征的轮廓;还有一些半人半兽的形象,显示着史前时期人与兽极为密切的联系。图 1-1 的马因与中国汉代的雕塑马的造型相似而得名《中国马》。

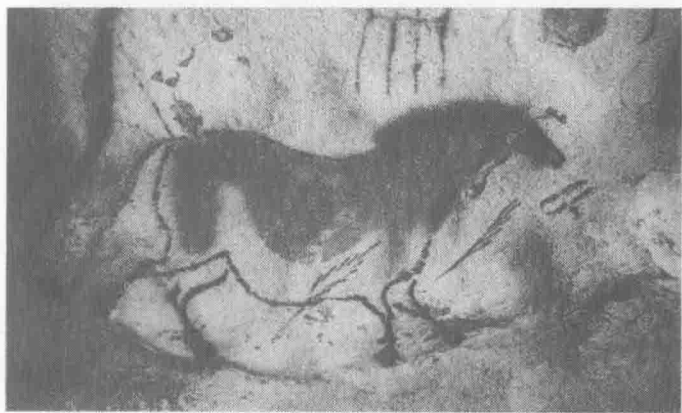

图 1-1 中国马

史前洞穴壁画的题材主要是动物,根据对欧洲发现的 125 个洞穴中的动物形象的研究,以野牛的题材最为明显。画中野牛形象的物种早已经灭绝,它们的形体较为庞大,有暗红色的毛皮,性情暴烈。这种野牛大概是原

始人类主要的狩猎对象,人们对它充满恐惧,因此在壁画中描绘出围猎并杀死野牛的图景,以便借助巫术使野牛失去抵抗能力。原始人绘制这些壁画的方法是,先在石壁上刻好动物的轮廓线条,然后在线条上涂抹混合了动物油脂和鲜血的矿物颜料,这样,生动活泼的壁画就完成了。那些奔驰的骏马、欢腾跳跃的牛群、温顺的麋鹿,全都栩栩如生。

(二)古埃及绘画

古埃及发源于尼罗河,它东接阿拉伯沙漠,南傍荒瘠的高山,西靠撒哈拉,北临地中海,是一块完整而封闭的绿洲。每年6月尼罗河便开始涨水泛滥,到11月大水消逝,留下一层肥沃的土壤。埃及以开罗为界分成南北两部,分别称为上埃及和下埃及。公元前3200年左右,埃及的统治权分属于上、下埃及的两位君王,他们多次争夺权力,最终上埃及获胜,全埃及成为统一的王朝,埃及文明由此逐步兴起。

公元前332年,亚历山大征服埃及,至此埃及进入奴隶制社会,法老王成为埃及至高无上的国家首领,同时也是太阳神和尼罗河神在人间的代言人。埃及人拥有强烈的宗教观念,相信人死后灵魂离开躯体漂泊在宇宙间,如果灵魂回归肉体,人就可以复活。他们相信,法老们活着的时候是人间的王,死了以后仍是阴间的统治者。因此埃及人就把法老做成“木乃伊”保存,并十分重视棺材和陵墓建造,以祈求法老复活。他们用石头雕刻国王和王后的像以便长久保存下来,把人间万物画在墓壁上,供法老死后在阴间享受。因此,古埃及出现了技艺高超的陵墓建筑、雕刻和绘画艺术。

古埃及的绘画艺术不是为了装饰,因为陵墓中的壁画和艺术品不会被观赏者看到。大量的壁画描绘奴隶们的陪葬过程,这是要借助宗教力量,使得这些陪葬的奴仆永远在另一个世界里服侍他们的主人。古埃及的艺术家遵循严格的法则,采用千年固定不变的手法进行创作,他们不讲究画面的美观和逼真,看重的是内容包罗万象,尽可能清晰地记录所有事件。

埃及绘画有三种样式:第一种称为“线刻”,就是在石头上刻画人物或动物。这些线刻形象都是平面造型,是介于雕刻和绘画之间的一种美术。第二种是象形文字,用一个符号代表一件实物,每一个符号都是一幅独立的绘画。埃及人把人物和鸟兽花草等形象真实生动地画出来,搭配在画面或浮雕的背景上,类似中国画中的“题跋”,同时对画面起着装饰作用。第三种是墓壁画,这是古埃及最主要的绘画形式。

壁画是古埃及陵墓装饰中不可缺少的组成部分,在表现形式上也有着程式化的特征,这些艺术手法形成了埃及艺术独特奇异的风格。这种风格的主要特征有:排列结构呈横带状,用水平线来划分画面,画面构图在一条

直线上安排人与物,形象大小远近代表人物尊卑的差别,追求平面的排列效果;画面的叙述内容详尽,象形文字和图像并用,绘画的可读性和文字的绘画性同时并存。古埃及的绘画不是单纯描绘物象,也不依照想象力去创作,而是配合实际的用途去绘画。因此,埃及人的画不要求精致漂亮,而强调完整圆满,尽可能地把一切东西都绘制得明确耐久。画家们遵循着严密的法则,保证所有人画的东西都被明确凸显出来。埃及人的这种作画方法,类似于画地图和标记,不注重事物的逼真和相似,也不受透视法的局限。在一幅构图上,人物地位高者画得大,没有地位的人画得小,画面饱满,疏密均匀,空白处配上象形文字,具有强烈的装饰艺术效果。

(三)古罗马绘画

罗马城建立于公元前 753 年,早期是王政统治,国王掌握绝对的权力。国王是大立法官、军队的首领、大祭祀长,其权力仅受元老院和公民大会的遏制。公民大会由罗马的全体男性公民构成,它授予君主行使权力,并由元老院最后正式批准。在罗马城建立政治和文化统治的过程中,罗马人仿效了邻近的埃特鲁斯坎文明。现存著名的埃特鲁斯坎壁画有塔克尼亚、卡厄瑞附近的墓室壁画,画上描绘了丰富多彩的游戏、演奏、舞蹈活动,还有埃特鲁斯坎人独特的葬礼宴席等。这些壁画大多描绘生活场景、渔猎场景等,画风都十分自由活泼。塔克尼亚的另一座墓中有《吹笛与持竖琴的男子》壁画,描绘了充满生命欢愉的人体图案,线条流畅优美,颜色温暖明艳,画面充满和谐的温馨感。公元前 4 世纪后,埃特鲁斯坎壁画采用更为真实的绘画风格,欢乐轻松的气氛减弱,多表现一种阴郁低沉的特征,画面情节也变得复杂晦涩,甚至出现了凶恶恐怖的怪兽形象以及残忍的战争流血场面。

罗马时期的绘画有镶嵌画和壁画,多用来记载历史事件,或者装饰公共场所和住宅。这些壁画有砖石结构式的,深受希腊风格影响,流行于公元前 2 世纪。这些壁画使用不同质地和大小的大理石组合砌筑墙面,将绘画与建筑相结合,制造出小型浮雕等图案,然后用不同的色彩涂绘,产生凹凸的浮雕效果。公元前 80 年前后,出现了另一种更为浮华的室内装饰方法,艺术家直接在墙上用阴影和透视法进行描绘,制造出奇妙的三维立体效果,令人产生墙壁内部空间的幻觉。此后又出现了绘制华丽精致、富有装饰性的作品,题材更为广泛和世俗化。这一时期的美术作品用色艳丽,技法纯熟,充满生气和动感,被称为“庞贝的巴洛克”。1831 年从庞贝古城遗址发现一幅镶嵌画,据考证描绘的是伊苏斯之战,原画作于公元前 310 年。画中描绘了公元前 330 年秋天,亚历山大大帝与波斯帝国末代国王大流士三世在伊苏斯大战的历史,是一幅著名的历史画。

庞贝古城自公元前 82 年成为罗马帝国的领地,之后被维苏威火山喷发湮灭,直到 1748 年被考古人员重新挖掘出来,城中许多壁画都保存得完好如新。古罗马庞贝城的建筑墙面,在各个时期使用的材料不同,多数建筑物是在公元前 1 世纪之后建造的。工匠们先在灰泥上勾出轮廓,然后使用颜料上色,这些颜料采用意大利本土的矿物如朱砂、赭石、锡埃纳土黄、碎淳岩等,也有有机物颜料,如蛋黄、蛋白、乳浆等,用生石灰做黏合剂。庞贝城出土了一幅画——《珀耳修斯与安德洛墨达》,所用颜色十分鲜艳。这幅画的题材出自希腊神话,埃塞俄比亚国王的女儿安德洛墨达被吃人的海怪挟持,英雄珀耳修斯在归途中经过,杀死海怪,救出了美人,并娶安德洛墨达为妻。壁画描写的正是英雄救出美人的时刻,珀耳修斯一手提着海怪的首级,一手扶起美人要离开巨岩。

二、中世纪时期的绘画

(一)拜占庭绘画

拜占庭的绘画作品主要有教堂内的壁画、镶嵌画,小型的可以携带的圣像画和《圣经》的插画等,作品往往呈现平面性的装饰趣味以及华丽耀眼的色彩,而题材则都与基督教有关。例如,著名的镶嵌画《西奥多拉与侍者》中,皇后的外衣的下摆上绘有“东方三博士来拜”的故事,在皇帝和皇后的头上都有与众不同的神圣光环。

图 1-2 西奥多拉与侍者

拜占庭风格源于基督教艺术和古典形式风格化和标准化,以线条和平涂色彩为基础,人物形象都是标准化的脸型、平面化的体型,衣褶被处理为

旋动的线条图案,个性特征受到抑制,人物画面有一种灵魂超脱肉体的感觉。精神力量取代三维空间表现,借用线条力量和色彩明度来表现精神。人物形象采取严格的正面姿势和拜占庭脸型,巨大的眼睛、锐利的眼神、典型的金色背景。手抄本装饰画也极具特色,对欧洲传播圣像画起到重要作用。拜占庭的绘画多是镶嵌壁画,画家的姓名和身份往往未能流传后世。

(二)哥特式绘画

哥特式的绘画一直发展得比较缓慢,但其绘画种类繁多,主要包括彩色玻璃镶嵌画、抄本绘画、祭坛画和圣像画等。

由于中世纪玻璃制造工业的方法较为原始,使玻璃的尺寸大受限制。艺术家并不能直接在玻璃上画画,而是像镶嵌画一样,用不规则的碎片玻璃经过剪裁后嵌在轮廓线中。在诸如眼睛、头发、衣褶等细部,则用黑色或灰色的颜料画在玻璃表面上。

第二节 文艺复兴时期的绘画

一、佛罗伦萨绘画

(一)乔托及其绘画作品

乔托·迪邦多内是意大利文艺复兴艺术的伟大先驱者之一,他的美术作品是中世纪与文艺复兴的分界线,表现出卓越的绘画技巧,同时也奠定了文艺复兴艺术的现实主义基础。乔托出生在佛罗伦萨北方山区,是韦斯比亚诺一个农民家庭的儿子。少年的乔托为了打发时间,经常在石头上描画自己放牧的羊群。某天佛罗伦萨的大画家契马布埃经过山村,发现了乔托的绘画才华,于是收他为徒,后来,乔托的绘画技艺很快超过了老师。青年时代的乔托移居到罗马,跟从罗马画派领袖彼得·卡瓦里尼学习,曾为圣彼得柱廊大厅做过一些镶嵌艺术品。乔托36岁移居帕多瓦城,创作了著名的阿雷纳教堂耶稣故事壁画,图画情节繁复,几乎所有的画面都贯穿统一的蓝色天空,塑造出众多富有寓意的人物形象,表现耶稣的仁慈和智慧、法利赛人的贪婪、犹大的背叛以及罗马人的固执和暴政等。

乔托的绘画作品富有较强的创新意义,他擅长直接观察自然,并以再现客观现实的绘画作为实验方法,开创了文艺复兴绘画的新科学时代。他所

塑造的宗教人物犹如雕像般浑厚,每一个都是有血有肉的世俗男女,饱含着浓厚的人情味,不再是中世纪幽灵一般的形象。在画面艺术上,力求运用透视法再现立体空间的效果,绘画空间具有质感和深度,人物形象具有体积感和质量感。在人物安排上,善于突出重点形象,具有较强的视觉吸引力,这种艺术方法成为后来欧洲绘画的典范。乔托使西方美术摆脱了中世纪美术程式,成为开创写实画风的鼻祖,被誉为欧洲近代绘画之父。

乔托的代表作品《哀悼基督》,描绘的是基督被钉死在十字架上之后,圣母玛利亚抱着基督痛哭,众人一起为耶稣哀悼的场景。《哀悼基督》是文艺复兴时期体现人文精神的代表画作之一,许多画家都尝试过同类作品。乔托这幅画的上部分,有 10 个姿态不一的天使,他们表现出各自不同的神态,以此哀悼耶稣。天使们的表情透露出悲痛,身体悬浮在空中,有的张望四周,似乎在寻找基督的灵魂。整幅画的重点在下半部分,圣母玛利亚抱着闭目的耶稣,双手环扣基督头部,她定定地看着耶稣,神情悲痛,又充满了怜惜,这一场景展现出母亲对儿子的关爱,脸上的表情将丧子之痛表现得淋漓尽致。

图 1-3 哀悼基督

(二)波提切利及其绘画作品

桑德罗·波提切利是 15 世纪佛罗伦萨画派的最后一位大师。他的名作《维纳斯的诞生》(图 1-4)和《春》充满柔情的诗意,尽情表达了画家对美好事物的爱恋,洋溢着人文主义的乐观精神。

《维纳斯的诞生》是波提切利的代表作,创作于 1485 年,也是以神话为题材。波提切利在《维纳斯的诞生》上,将维纳斯刻画得端庄高雅,体态丰满动人,宛如上流社会贵妇的富态之像。画中的维纳斯脚踩贝壳,优雅地凝视前方,体态的色彩浑然一体又透着亮丽;线条纤细柔和,给人以逼真细腻

实体感;加上周围人物华丽的长衣、色彩多样的点缀,整幅图画的美感不言而喻。

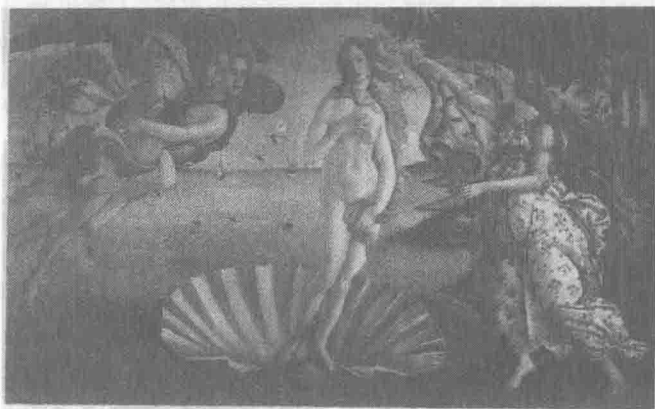

图 1-4 维纳斯的诞生

(三)达·芬奇及其绘画作品

莱奥纳多·达·芬奇是佛罗伦萨画派盛期的代表画家,14岁以前在家乡受过启蒙教育,当时已显示了他那过人的智慧。后来他追随著名画家委罗基奥学艺,委罗基奥影响了达·芬奇日后严谨的写实主义绘画作风,而且还培养了他对科学研究的兴趣。20岁时达·芬奇已成为佛罗伦萨画家公会的会员。

达·芬奇的《最后的晚餐》(图 1-5)是丰碑式的作品。画中的形象除中央的基督外,其余的均三人一组,共四组,相互之间既有呼应,但又互不雷同。

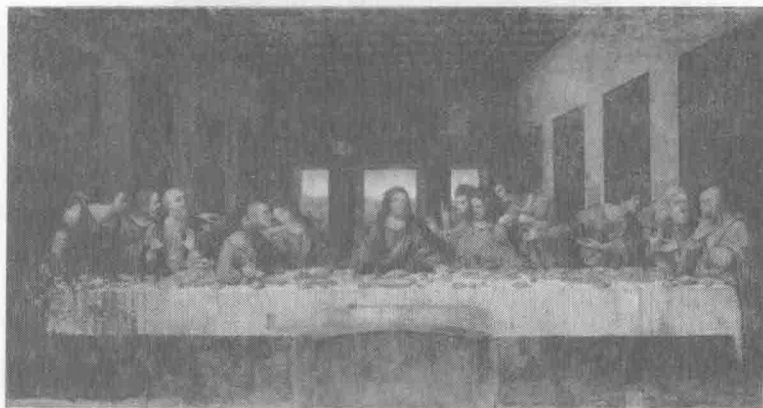

图 1-5 最后的晚餐

(四)米开朗基罗及其绘画作品

米开朗基罗是西方最伟大的雕刻家,在致力于领悟前人成就的同时,也钻研人体解剖学,研究人体的结构和运动,这使他成为充分发挥人体表现力的美术家之一。米开朗基罗的作品以力量和气势见长,具有一种雄浑壮伟的英雄精神。在他的雕塑和绘画中,一个个巨人般的宏伟形象挺立起来,就连他塑造的女性形象,也都具有刚勇的气概。雕像《大卫》是美术史上最为人们熟悉的不朽杰作,也是最鲜明展示文艺复兴盛期意大利美术特点的作品。他在用一块久被弃置的石材雕刻大卫形象时,以精湛的技巧和完美的造型,雕琢出这尊举世闻名的英雄巨像。

米开朗基罗创作《最后的审判》时已年逾六十,他用了7年时间在200平方米的大墙上绘出400多个真人大小的裸体群像。画作的题材来源于《圣经·启示录》,当耶稣再来时,天使聚集天下的基督信徒,他们和非信徒一起,将在天国等候上帝对全人类的审判。这幅画的构图气势磅礴,人物形象丰富烦琐,体现了米开朗基罗的人文主义思想。画中描述耶稣被钉死后,三日后复活并升入天国,到世界末日时,耶稣在天国的宝座上审判一切凡人的灵魂。凡是信靠他的,灵魂就要进入天国得以永生,不信的和邪恶的人将被打入永久的地狱。画家借此表现了许多代表正义呼声的精神形象,图画的中间是耶稣,宣告审判开始,旁边是圣母玛利亚,不忍正视这悲剧的“世界末日”,对这位善良的妇女来说,这情景实在是太可怕了。耶稣要用真理的正义来惩罚一切邪恶,画中的“末日”意味着人类历史悲剧的结局与崩溃,这些人物有的是现实中有名有姓的真人,有的则指代某一个社会阶层。艺术家以超人的勇气和信心,将人物全部采用裸体形象来表现,象征了全人类都赤条条来、赤条条去,最后必然要面对上帝的审判。

《最后的审判》也和天顶画《创世记》一样,都是由米开朗基罗独立完成的。整个画幅近200平方米,几乎占满了教堂祭坛的整面墙壁。画面分为天上、人间、地狱三个部分,场面恢宏,人物众多。画中是一个充满了痛苦、罪恶和庄严的世界,洋溢着激烈的动感和悲壮的气息。

(五)拉斐尔及其绘画作品

拉斐尔创作了大量的肖像画,尤其是以圣母圣子为题材的宗教画。拉斐尔无愧于“圣母画家”之名,他所画的圣母像都以母性的温柔为主调,充满青春健美的纯洁之美,体现了歌颂真善美的人文主义思想。其中著名的画作有《西斯廷圣母》《草地上的圣母》和《佛利诺的圣母》,另外,《椅上圣母子》《阿尔巴圣母》也都是他完美无瑕的作品。1509年,拉斐尔被罗马教皇尤利