

大千世界丛书

漫游美术大观园

蹇人毅 吴家萍 著

贵州人民出版社

大千世界丛书

漫游美术大观园

贵州人民出版社

责任编辑 苏 桦
封面设计 朱 桦
插 图 蹇人毅
技术设计 田 水

大千世界丛书
漫游美术大观园
蹇人毅 吴家萍

贵州人民出版社出版发行
(贵阳市中华北路 289 号)

贵州新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 5 印张 100 千字
1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷
印数 1—5000 册

ISBN7—221—04622—0/G·1789 定价:6.50 元

目 录

美术史花絮

1. 一个西班牙小女孩的偶然发现	(2)
2. 说说陶罐子	(3)
3. 希腊建筑的三种柱式	(5)
4. “饕餮”青铜器	(7)
5. 埃及的金字塔	(8)
6. 汉画像石	(9)
7. 一支规模宏大的秦俑军	(11)
8. 北魏艺术之花	(12)
9. 鹿野苑的石柱	(14)
10. 画坛先驱	(15)
11. 敦煌石窟	(16)
12. 唐三彩	(17)
13. 这始终是个谜	(18)
14. 达·芬奇的《最后的晚餐》	(20)
15. 他赋予石头无限的生命	(22)
16. 《马拉之死》	(23)
17. 印象派	(24)

18. 梵高和他的画	(25)
19. 英国的第一位大画家	(27)
20. 泰戈尔的绘画	(28)
21. 巴黎的卢浮宫	(30)
22. 俄国的军事题材画家魏别夏庚	(31)
23. 三位一体的画家	(33)
24. 现代非洲的传统雕刻	(34)

绘画的技巧

25. 艺术必须循序渐进	(37)
26. 临摹	(38)
27. 构图的处理	(39)
28. 画中的黑、白、灰	(40)
29. 点、线、面的作用	(42)
30. 色彩的原理	(43)
31. 这是色彩造成的心理作用	(44)
32. 这也是色彩造成的心理作用	(45)
33. 色彩的对比关系	(46)
34. 风景写生的“取”与“舍”	(47)
35. 室外写生的不同方法	(49)
36. 水彩画	(51)
37. 水彩画的特殊技法	(52)
38. 色彩写生中的弊病	(53)

39. 油画	(55)
40. 油画的技法	(56)
41. 自然美与想象美的结合	(57)
42. 画要装框、装裱	(58)
43. 电脑绘画	(59)
44. 雕塑的特殊性	(61)

艺术家的脚印

45. 吴道子观舞剑画《佛像图》	(64)
46. 一位画圆圈的画家	(65)
47. 罗丹砍手	(67)
48. 雪舟学画的故事	(68)
49. 《夜巡》引来的官司	(70)
50. 列维坦的风景画	(72)
51. 俄罗斯绘画的生日	(73)
52. 卡萨特与德加	(75)
53. 毕加索为张大千留下了“？”	(77)
54. 他也有一次“失败”	(78)
55. 天真的写实画家卢梭	(79)
56. 徐悲鸿与张大千	(80)
57. 三毛和张乐平爷爷	(82)
58. 司徒乔为孙中山先生画像	(84)

精湛的中国工艺美术

59. 美术片《大闹天空》是怎样诞生的	(87)
60. 漆画艺术	(89)
61. 书籍装帧艺术	(90)
62. 香包	(91)
63. 苏州刺绣	(92)
64. 杭州折扇	(93)
65. 蜡染	(94)
66. 头发上的雕刻	(95)
67. 民族工艺品刺绣、挑花	(96)
68. “东方魔术师”	(97)
69. 服装、服饰美术	(98)
70. 泥人张塑猴	(100)
71. 风筝艺术	(101)
72. 皮影艺术	(103)
73. 漂亮的贝雕工艺品	(105)
74. 民间剪纸	(106)
75. 乡土艺术布老虎	(107)
76. 傩戏面具	(108)

中外美术之最

77. 中国最早的绘画	(112)
-------------------	-------

78. 我国最早的木俑	(113)
79. 它是最大规模的风俗画	(114)
80. 世界第一大铜佛	(116)
81. 彩画最多的长廊	(117)
82. 篇幅最多的连环画《三国演义》	(118)
83. 最长的儿童画《高雄市景》	(120)
84. 最大的纪念雕像《雨花台烈士群像》	(121)
85. 乐山大佛	(122)
86. 手最多的千手观音	(123)
87. 世界上最小的美术馆	(124)
88. 现代最大规模的泥塑群像《收租院》	(126)
89. 自古以来最大的一座纪念碑	(127)
90. 九龙壁中之最	(128)
91. 收藏版画原作最多的人	(129)
92. 一个在海底作画的人	(130)
93. 从国外带回石膏像最多的人	(132)
94. 他是一个多产的艺术家的	(133)
95. 丰子恺最早使用了“漫画”这个词	(134)
96. 复印艺术	(136)

有趣的尝试

97. 学习制作对映画	(139)
98. 纸版画	(140)

99. 镶嵌彩色玻璃画	(141)
100. 制作小像框	(143)
101. 组合图案游戏	(144)
102. 墙上布置的艺术	(146)
103. 插花艺术	(147)
104. 画中有许多矛盾	(149)
105. 用 X 光、光化学检验画的真假	(150)

美
术
史
花
絮

人类在 15 000 年以前,就开始画画了。

——一个西班牙小女孩的偶然发现

1872 年的一天,西班牙的古文化学者桑图拉带着他的小女儿玛丽亚在阿尔塔米拉的洞窟中寻找化石,桑图拉聚精会神地进行着他的工作,而玛丽亚却钻进了一个小山洞里。她顺着岩壁向里面爬去,洞渐渐大起来,她试着站起身来往前走,突然看见对面岩壁上有一只怪兽的大眼睛正瞪着她(图 1),

图 1 阿尔塔米拉野牛

她吓坏了，赶忙转过身，向洞外大声呼叫。她的父亲顺着惊呼声钻进洞里找到了玛丽亚，在看见这只怪兽的大眼睛的同时，发现了岩壁上这一震惊世界的艺术奇迹。

这个洞长 18 米、宽 9 米，岩壁上画着各种各样的动物图像，仿佛跟活的一样，使人看了赞叹不已。这些动物都是用红、黄、黑三种色的矿物质画的，有深浅不同的色调变化和体积感。绘画者抓住了动物不断变化的生动姿态：一群鹿在慢慢地走动，另一些受惊的鹿正仰头飞奔，壁上的马在奔跑，受惊的野猪则在愤怒中狂跳。岩壁的另一处画有二十多头野牛，姿势各异，有的站着，有的跪着，有的仰头吼叫，有的狂奔如飞，最引人注目的是一头“受惊的野牛”，它已经跌倒在地，但还双眼圆睁，弓起身躯，顽强地挣扎……

这些壁画经科学家鉴定，证明是距今 15 000 年以前原始人画的。那时的人类主要靠打猎为生，所以熟悉各种动物。为了表示他们狩猎以后的欢快心情，就把这些动物描画在他们居住洞穴的岩壁上。人们把这种远古的绘画称为岩壁画，也就是世界上最早的原始画。

别看是些坛坛罐罐，它在美术史上可是重要的一页。

——说说陶罐子

每家的日常生活用品中，都有许多是陶土制成的。小朋友，你别小看了它们，这些陶制的坛坛罐罐与我们国家的美术

发展历史,有着很密切的关系哩!

陶器早在新石器时代就已经产生了。当然那个时候的陶器没有今天的陶器这样精致,但它们却是中国绘画的起源之一。新石器时代的美术以陶器艺术为特征,人类在泥质灰陶器上画出绳纹、席纹、篮纹等装饰纹路。有些陶器上的花纹更复杂一些。如1921年在河南澠(miǎn)池县发掘出的陶罐上就刻着三角纹、鱼纹、花叶纹,也有奔跑的鹿、飞着的鸟、跳跃的青蛙等动物的图案,偶尔也有人面图案(图2)。

古陶器在造型上各部分也是有一定比例的,盆和罐都是宽度超过高度,底较小,整个器具的形状柔和成曲线。器具上的花纹也是根据形体部位的不同变化描绘上去的,有些地方疏,有些地方密,花纹变化也有大有小,线条有粗有细。

新石器时代遗留下来的陶器较重要的有泥质灰陶、彩陶、黑陶和几何印纹陶。这些陶器在黄河、长江流域及全国各地都有发现,总数达三千多处。

图2

它体现了希腊三个历史阶段的风格,是建筑艺术的典范。

——希腊建筑的三种柱式

古希腊的建筑以神庙为主,它不仅是祭神的圣地,也是宣布各种政策法规的中心。这些神庙建筑得非常精致,很讲究结构美,本身就像艺术品一样,具有巨大的动人力量。

古希腊建筑的三种样式的区别,主要表现在不同的柱式上,它体现了三个历史阶段的不同风格。

第一种是多利安柱式:这种柱式完成于公元前7世纪初,产生在希腊西部多利安人聚居的地区。这种柱式的柱身粗壮,长为8—11米,柱身下部2米左右。它的特点是形式朴素,装饰很少,柱上有凹槽20条,上细下粗,表现了多利安人坚韧不屈的性格。最有代表性的是建筑在雅典卫城上的雅典娜神庙,著名的帕提依神庙也是采用多利安柱式建筑的(图3)。

第二种是爱奥尼亚式:这种柱式完成在公元前7世纪后半期,产生在希腊东部爱奥尼亚人聚居的小亚细亚一带。这种柱柱身细长、匀称、轻快,柱身的凹槽比较深,柱子装饰的图案花纹较多,比较华丽,表现了爱奥尼亚人活泼、自由的性格特征。具有代表性的是厄里克拉尼俄斯神庙(图4)。

第三种是科林式:这种柱式完成在公元前4世纪末,多在希腊南部科林地区。这种柱式的柱身也是细长,柱头装饰华丽,以植物的叶丛组成雕刻图案,显得十分纤巧细腻,装饰风

图 3 多利安柱式

图 4 爱奥尼亚柱式

格鲜明。它的代表作是奥林匹斯的宙斯庙(图 5),它是希腊无数艺术珍宝的集中之地。

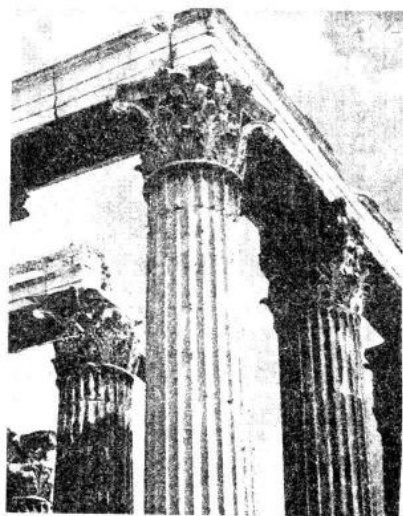

图 5 科林柱式

中国美术史上，青铜器占有非常重要的地位。在众多的出土青铜器中，有为数稀少的几件。

——“饕餮”青铜器

小朋友，“饕餮”这两个字很不好认吧！它读(tāo tiè)，是传说中的一种恶兽，常用来比喻贪婪凶恶的人。“饕餮”虽然凶恶，但它的形象出现在青铜器上，却为中国美术史增添了重要的一页，“饕餮”青铜器被人们誉为青铜器艺术的高峰(图6)。

殷商、战国时代，称为我国的青铜时期，当时青铜器特别多，很多青铜器上都有“饕餮”纹。但以后历代的统治者都把它看作不祥之物，所以从前这种文物的出土之日，就是它粉身碎骨之时。

如今人们对“饕餮”另眼相看了，它被人们作为珍贵的文物收进博物馆里，大家欣赏它，艺术家品评它。它把人们带回到人类童年时期那个野蛮、遥远的年代。

“饕餮”的形象是狰狞、可怕的，但从某种意义上来说，也是美

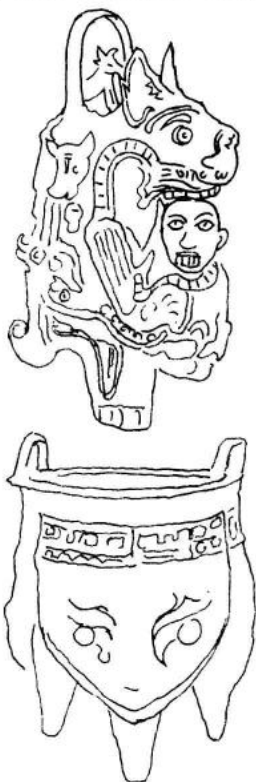

图6 “饕餮”青铜器

的。埃及金字塔边的人面狮身像不是很可怕吗？但留给人们的印象却是神秘、威严的崇高美感。“饕餮”留给人们的印象，也完全和人面狮身像一样。

“饕餮”的丑中见美还因为它的艺术形式：沉着、稳定的造型，雄健、粗犷、拙朴的线条。在三千多年前，生产力很低下的情况下，奴隶们能这样熟练地冶炼制作出如此精美的青铜器，怎么能不叫人赞叹呢？

四千多年前，在科学还很不发达的情况下，埃及的金字塔是怎样建成的，这始终是个谜。

——埃及的金字塔

小朋友，你知道埃及这个国家吗？它和我们中国一样，是人类最早的文化发祥地之一。古埃及的建筑是很有名的，但古埃及人不重视修建活人的住宅，反而特别注重坟墓的建筑，因为他们认为死者才是“永生”的。国王的坟墓就是金字塔。

每一个国王在位时，就开始给自己修建坟墓——金字塔。这些金字塔分布在尼罗河三角洲的南端，现存的还有七十多座，最大的是柯夫金字塔和卡夫拉金字塔。

柯夫金字塔的建造可称得上是世界的奇迹。据说修建时动用了全埃及的奴隶。十万人一批，三个月一轮换，整整花了30年。其中搬运石块就耗费了十年功夫。这座金字塔高146米，塔基每边长230米。占地面积52900多平方米。共用花岗石230多万块，每块重2—5吨。在当时科学并不发达的情况下是如何搬运和起吊这些重石的，始终是个谜。金字塔基的形