

金钥匙知识百问丛书·艺术篇
华乐出版社

绘画与雕塑知识

主编/江 心
编著/萧 殷

100 问

Huihua Yu Diaosu Zhishi 100 Wen

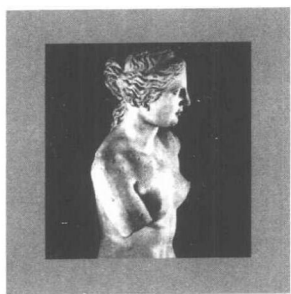
Huihua Yu Diaosu Zhishi 100 Wen

金钥匙知识百问丛书·艺术篇

华乐出版社

绘画与雕塑知识100问

主编：江 心
编著：萧 殷

图书在版编目(CIP)数据

绘画与雕塑知识 100 问/江心主编.-北京:华乐出版社,2001.7

(金钥匙知识百问丛书·艺术篇)

ISBN 7-80129-059-3

I. 绘… II. 江… III. 绘画-基本知识-问答 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 44568 号

责任编辑:淦明(特约)、张辉 责任校对:颜小平

出版发行/华乐出版社(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码:100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

经 销/新华书店北京发行所

印 刷/北京市美通印刷厂

开 本/787×1092 毫米 诗 32 开 插页/2 印张/5.25

版 次/2001 年 7 月北京第 1 版 2001 年 7 月北京第 1 次印刷

印数:1-3,040 册

定价:8.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,如有缺页、倒装等质量问题请与本社出版部联系调换。

电话:(010)68278400

关于艺术的知识

(代序)

吴祖光

华乐出版社要出版一套“金钥匙知识百问丛书”，由于第一部分为这套丛书的艺术篇，所以他们征求我的意见。这使我想起 20 世纪 50 年代的一件往事：当时的《中国青年》编辑部转来几封青年人的信，内容都差不多，其中有一封是在苏联列宁格勒学习的中国留学生写来的，说看到了我导演的电影艺术片《梅兰芳舞台艺术》，由于看不懂，而不能欣赏自己祖国的古典艺术，为此感到很惭愧，希望得到帮助。不久，我到剧场看京戏，邻座几位国际友人津津有味地欣赏着舞台上的表演，然而需要向翻译了解剧情的时候，年轻的翻译却抓耳挠腮异常狼狈，显然他也是看不懂。于是就求助于我，我讲给翻译，翻译再讲给国际友人，事后他们都很感激我，但是那场戏我没有看好，还影响了我旁边的观众看戏。这样的事情我遇到过不只一次，近几年，青年人不懂得自己民族传统艺术的问题越来越严重。而中国的传统艺术偏偏受到全世界越来越多的国际友

人的欢迎，我们的青年人总看不懂怎么能行呢？除了京剧和戏曲以外，还有我们中国的音乐、绘画、诗词、舞蹈、杂技、小说等等各方面的民族艺术，如果作为中国人对自己老祖宗留下来的“宝贝”总说“看不懂”，岂不是数典忘祖了吗？有人主张京剧改革，却又不知道京剧的所以然，也没有京剧的常识，凡是他不懂的就都要改，因此取消锣鼓经，取消行当，取消脸谱，取消程式，结果连京剧最根本的特征——虚拟的写意性表演都取消了，等于把京剧都改没有了。很像京剧《打面缸》的王老爷，把自己不认识的字统统撕掉还自以为聪明，这怎么行呢？所以，我认为这套普及艺术知识的书编得好，是件好事。

世间七十二行，或三百六十行，各行有各行的学问，而且非常专业，所谓隔行如隔山也。有的行业看来简单，就凭自己的小聪明去做，结果必然要闹笑话。足见知识是要认真学习的。但是艺术又是相通的，例如京剧本身就是一门综合性艺术，我们从京剧演员的表演中就可以认识中国的音乐、美术、诗歌、舞蹈、杂技和历史；懂得京剧的写意性表演，对中国的写意画认识也会有益处的。这套艺术丛书包括戏曲、戏剧、电影、绘画与雕塑、音乐、舞蹈、民俗和工艺设计八个方面，这每一个门类的艺术，无论古今中外，都有非常珍贵的知识，不看不知道，越

看越奇妙。

不过，尊重知识，但不能成为知识的俘虏，拿着这套书去欣赏一幅画，去看一出戏，然后对号入座，也是不妥的。因为艺术是仁者见仁，智者见智的。你喜欢齐白石，我喜欢吴昌硕，你喜欢“麒麟童”，我喜欢马连良，你喜欢梅兰芳，我喜欢程砚秋，都应该说是艺术的知音，都是对的。总不能像算术题一样，必须有一个统一的答案。

只要我们认真地，不要带着框框地去欣赏，都会得到裨益，慢慢就会入门的。我写的京剧《三打陶三春》在全国有许多剧团演出，一个剧团就演出400多场。在英国皇家剧院演出时，没有幻灯字幕说明，也不用翻译，观众的反响比在国内还要强烈；我写的《风雪夜归人》演出了一个甲子，现在还有人改编演出。但是每个人的感受却是各不相同的，所以我相信任何艺术都是供人欣赏的。如果说某种“艺术”没有任何人能懂，那么，不是欣赏者的无知，而是说明这样的“艺术”已经没有了生命。

所以我非常赞成让大家学习一些基本常识，去欣赏艺术，掌握艺术，因为艺术就是生活的美化，本来就是属于大家的。我祝贺这套为使艺术更广泛地走进大家的生活所设计的，深入浅出的常识性的小册子出版。

目 录

1. 为什么中国画有“书画同源”之说? (1)
2. 油画是怎样产生的? (2)
3. 为什么说“雕是减法,塑是加法”? (3)
4. 古代画家为什么强调绘画要以“气韵生动”为主?
..... (4)
5. 波普艺术的初衷与客观效果有何不同? (5)
6. 齐白石为什么强调“作画妙在似与不似之间”?
..... (7)
7. “解衣盘礴”是怎么回事? (8)
8. 为什么说“画鬼容易,画狗马难”? (9)
9. 为什么说摄影无法取代绘画? (10)
10. 现存最早的帛画是哪一幅? (12)
11. 中国早期人物画的代表画家是谁? (13)
12. 现存最早的卷轴画是哪一幅? (14)
13. 中国最早的“流民图”出自谁手? (16)
14. 如何欣赏敦煌壁画? (17)

15. 如何欣赏永乐宫壁画? (19)
16. 顾闳中为什么画《韩熙载夜宴图》? (20)
17. 最早的泼墨人物画出自谁手? (22)
18. 苏轼对文人画的形成有何贡献? (25)
19. 为什么李成、范宽被称为“一文一武”? (26)
20. 范宽是怎样作画的? (27)
21. 为什么说赵佶既是最糟的皇帝又是出色的艺术家?
..... (30)
22. 为什么李唐、刘松年又被称为爱国主义画家? (32)
23. 为什么马远、夏圭被称为“马一角”、“夏半边”?
..... (33)
24. 为什么中国画家尚“村梅”而鄙薄“宫梅”? (35)
25. 郑思肖为什么自号“所南翁”? (36)
26. 为什么倪云林的绘画备受后世文人画家推崇?
..... (38)
27. 为什么说“四僧”绘画是宋元之后的又一高峰?
..... (39)
28. 八大山人是怎样署名的? (40)
29. 扬州八怪为什么爱画“四君子图”? (42)
30. 为什么郑板桥喜欢画竹? (43)
31. 汪士慎为什么自号“心观”? (44)
32. 黄宾虹“黑墨团团天地宽”之说说明了山水画的什么
特点? (46)

33. 为什么说林风眠是借鉴西洋技法最成功的中国画家?
..... (47)
34. 中国近现代最杰出的女画家是谁? (49)
35. 世界上已知最早的雕像是哪一件? (50)
36. 为什么菲迪阿斯与米隆被称为希腊古典雕塑的杰出
代表? (51)
37. 为什么说“断臂维纳斯”美在断臂? (53)
38. 什么叫拜占庭美术? (55)
39. 是谁最早把透视原理引入美术? (56)
40. 威尼斯画派与佛罗伦萨画派的根本区别是什么?
..... (58)
41. 为什么说《最后的晚餐》是代表文艺复兴人文精神的
空前杰作? (60)
42. 《蒙娜丽莎》的微笑神秘在哪里? (62)
43. 为什么说多纳泰罗是米开朗基罗雕刻的先驱? (65)
44. 为什么米开朗基罗的艺术创作被称为巨人式的
劳作? (66)
45. 如何欣赏西斯廷教堂天顶壁画? (68)
46. 为什么贝尔尼尼被称做是巴洛克时代最杰出的雕
塑家? (70)
47. 为什么卡拉瓦乔二百年后才被重新认识? (71)
48. 你知道中国也有“维纳斯”像吗? (74)
49. 怎样欣赏秦始皇陵兵马俑? (75)

50. 汉代有裸体雕塑吗? (77)
51. 为什么说汉画像砖石是综合了绘画雕塑特点的特殊
艺术? (79)
52. 为什么说霍去病墓大型石刻代表了汉民族精神?
..... (80)
53. 你知道世界上最大的雕塑作品是哪一件吗? (81)
54. 东汉四川地区“说唱俑”可笑吗? (83)
55. 铜铸像“马踏飞燕”妙在何处? (84)
56. 戴逵父子是怎样以雕塑知名的? (85)
57. 为什么飞天无翼而能飞翔? (87)
58. 麦积山“飞天”造型有何独特之处? (89)
59. 赵州桥护栏飞龙是如何飞起来的? (91)
60. 为什么菩萨到中国后会由男变女? (92)
61. 云冈昙曜五窟主佛是佛还是帝王? (93)
62. 奉先寺的卢舍那大佛是以武则天为原型吗? (95)
63. 为什么说“昭陵六骏”是我国古代写实性雕塑的
杰作? (97)
64. 什么是“经变”美术? (98)
65. 玉雕“大禹治水”有何独到之处? (100)
66. “泥人张”的艺术有何独到之处? (101)
67. 为什么明清石狮被学术界戏称为“叭儿狗”? (102)
68. 为什么说泥塑群像《收租院》是中国现代雕塑的
杰作? (103)

69. 伦勃朗名作《夜巡》的艺术成就何在?	(105)
70. 为什么说普桑是法国绘画的奠基人?	(107)
71. 席里柯是如何创作《梅杜萨之筏》的?	(108)
72. 米勒为什么被称为农民画家?	(109)
73. 为什么说巴比松画派与柯罗是印象派绘画的先驱?	(111)
74. 为什么安格尔强调线条而德拉克洛瓦强调色彩?	(112)
75. 如何欣赏库尔贝的名作《画室》?	(114)
76. 为什么修拉的绘画创作被称为是“科学性的工作”?	(115)
77. 凡·高为什么偏好黄颜色?	(117)
78. 近代西方美术界为什么非常重视日本“浮世绘”艺术?	(119)
79. 毕加索为什么推崇黑非洲艺术?	(120)
80. 为什么列宾被称为俄罗斯最伟大的民族画家?	(121)
81. 什么是木刻版画?	(122)
82. 珂勒惠支为什么被称为伟大的女版画家?	(124)
83. 印象派为什么叫印象派?	(125)
84. 高更的艺术与凡·高、塞尚的区别在何处?	(126)
85. 为什么说毕加索一生都在创新?	(128)
86. 如何理解抽象美术?	(129)

87. “达达主义”因何得名? (131)
88. 现代画家为什么常被称为“波希米亚人”? (132)
89. 为什么塞尚被称为现代绘画之父? (133)
90. 为什么说杜桑是后现代主义之父? (135)
91. 超现实主义与超级写实主义有何不同? (137)
92. 怎样欣赏古埃及绘画? (138)
93. 什么叫“三屈式”姿态? (141)
94. 为什么印度《苦行的菩萨》雕像被认为是典型的佛教精神象征 (142)
95. 为什么乌东被公认为杰出的传记雕刻家? (144)
96. 罗丹为什么要砍掉巴尔扎克像的手臂? (145)
97. 如何欣赏群塑《加莱义民》? (147)
98. 为什么马约尔被称为雕塑诗人? (150)
99. 亨利·摩尔的雕塑有何独特之处? (151)
100. 为什么布朗库西被称为第一个成熟的现代主义雕塑家? (153)

为什么中国画有“书画同源”之说？

中国画又称“国画”，一般专指以中国独有的工具、材料（如毛笔、宣纸、墨、绢等）按长期以来形成的绘画传统而创作的绘画种类。尤其在绘画工具上，不同于“油画画笔与日用书写用笔有本质差别”。国画所用毛笔，与中国历来沿用的书写用毛笔，在原理、性能、运笔方式上基本一致；而中国文字一直保持象形文字形式，也使得绘画与书法保持了基本技法的一致。因此，无论从历史渊源上看，还是从现有技法上看，中国画与中国书法艺术，是建立在同一基础之上的孪生兄弟。

作为独树一帜的绘画种类，国画以笔墨线条为基本表现手段。无论是人物画、山水画、花鸟画这三大题材，还是工笔、写意这两大技法分类，在表现色彩方面，也都以书法线条为基本功。使用彩墨时，无论色彩如何缤纷，总要以着色的线条为基本元素。纯粹使用水墨，则以笔墨的干、湿、浓、淡，及计白当黑、计虚当实等手法，营造出“墨分五色”的视觉效果，仍以运笔技巧为基本手段。

随着国画艺术的发展,国画早已不满足于机械性地再现客观物象,进而要求表现丰富的情感世界。为此,国画大师们把绘画线条的运用,提高为相对独立的情感表现手段,使绘画中的线条具有自身的审美意味。因此,书法家未必懂画,而国画家却必须具有较高的书法造诣,他们强调“书画同源”是很可理解的。

油画是怎样产生的?

将颜料碾碎磨细,并用油性液体为颜料溶剂,这种油性颜料绘制的图画称为油画。它起源于欧洲,是世界性的重要画种。

在 15 世纪以前,欧洲流行的是“蛋彩画”,它以蛋黄或蛋清调和颜料作画。文艺复兴时期,达·芬奇、米开朗基罗等大画家都运用这种方法作画。但这种方法有许多不足,如调配过程复杂,颜料易干等。尤其是蛋彩颜料为透明颜料,表现色彩往往要多次涂抹,使绘画创作过程显得非常烦琐。相传 15 世纪初,尼德兰画家凡爱克兄弟在前人尝试油解颜料的基础上,采用亚麻油、核桃油代替蛋黄、蛋清为

颜料调和剂,获得成功,成为现代油画的奠基人。使用这种油性颜料作画,可以使绘画过程运笔自如流畅,颜料在画面上干燥的时间适中,便于多重覆盖、反复修改,也易于一次调准所需色彩,形成画面上丰富的色彩层次和光泽度;画面颜料干透之后,也不易剥落和褪色。

由于具有上述优点,为画家们提供了更为自由、便利的创作天地,凡爱克发明的油画很快就取代蛋彩画在西欧流传开来,并在意大利威尼斯画派中得以迅速发展和完善,成为世界上最重要的绘画种类。

为什么说“雕是减法,塑是加法”?

一般说来,雕塑艺术由“雕”与“塑”两个种类组成,合称雕塑。一块石坯,用凿、刀等工具剔除多余部分而形成具有长、宽、高三维度量的视觉形象,这便是“雕刻”;以木棍或其他材料制成初具形态的骨架,再不断往骨架上添加泥料,最终也形成具有三维度量的视觉形象,这便是“塑造”。“剔除”与“添加”分别是上述艺术创作的基本法则,故雕塑学上

常说：“雕”是减法，“塑”是加法。

在一般人看来，无论是减法的雕，或加法的塑，最终都形成立体的视觉形象，手段不同，效果是一样的。其实，从事雕塑创作，选择雕还是塑，对表达艺术家的创作意图，以及艺术品一般性的视觉效果，是有着微妙差异的。以西方雕塑大师为例，米开朗基罗一生从事雕刻创作，从不涉猎塑造；而罗丹则以塑为主，仅有不多的几件雕刻。我们从他们的作品中，不难发现，塑的《思想者》很难改为雕，而米开朗基罗的《大卫》、《被缚的奴隶》也很难用塑来表现。

中国古代雕塑中，塑的秦始皇陵兵马俑与雕的西汉霍去病墓大型石刻群，也各自体现了塑与雕的不同的艺术韵味，不可相互替代。

古代画家为什么强调绘画要以“气韵生动”为主？

“气韵”指国画作品中蕴涵的生机、节奏、气势和意蕴。在古代，气韵最早特指人的精神气质和仪表风尚。南北朝时代谢赫《画品》中提出绘画六法：气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类敷彩，经营位

置,传模移写。而以“气韵生动”为主。从此,“气韵生动”成为指导、评价传统绘画优劣的原则和标准,并由人物画推及山水、花鸟画的创作。

按现代美术理论理解,传统绘画中的“气韵”大致有三方面内容:客观世界的描写,主观精神的表現,和富有个性的艺术语言的使用。这三者有机结合一体,即形成“观察自然,在自然中陶冶情操,最后以纯熟的艺术语言将内心感受在绘画中表现出来”的艺术创作过程。

长期受这一理论影响,中国画家很少把真实再现客观物象为创作目的,而十分注重在艺术创作中表现美的感应,使个体人格在审美中得到升华。以山水画为例,古代画家很少描写具体的名山大川,而把他的所见所闻化为理想中的形态,或雄浑、或幽远、或清峻、或旷达,更为充分地表现了不同地域自然风光的特点,更体现了不同画家的思想情感的不同、个性和美学追求的不同。

波普艺术的初衷与客观效果有何不同?

波普艺术(Pop Art)是西方后现代主义美术的