

文化修养综合手册

WEN HUA XIU YANG ZONG HE SHOU CE
BU KE BU ZHI DE HUI HUA

不可不知的**绘画**

王振华●主编

北科院

边大学出版社

文化修养综合手册

Y
Z228.2
4

——不可不知的绘画

王振华/编

延边大学出版社

责任编辑:张宏飞

图书在版编目(CIP)数据

文化修养综合手册/王振华主编. —延吉:延边大学出版社, 2005. 5

ISBN 7-5634-2073-8

I. 文... II. 王... III. 科学知识—青少年读物
IV. Z228. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 048254 号

文化修养综合手册

延边大学出版社出版发行
(吉林省延吉市延边大学院内)
河北省三河文昌印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

字数:2200 千字 印数:5000

版次:2005 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 2 次印刷

ISBN 7-5634-2073-8/G. 518

定价:25.80 元(全十册:258.00 元)

前言

在沧海桑田的历史变迁中,在这个全球化的时代里,个人修养已成为人类社会一项重要构成。“修养”即是“人”的修养,是人类精神境界的重要内涵,人类个体文化修养透露着物质文明和精神文明的发展轨迹。

个体文化修养是一条成人之路而不是终极目的地。优胜劣汰的竞争法则决定着胜出和失败,一个没有竞争力的人是一个没有实力的人,是难以获得成功和进步的。个人的生存和发展需要每个人都要掌握全面的知识,只有这样的人,才能把握住稍纵即逝的各种机会,应对各种挑战,获得人生的进步、发展和成功。只有这样的人,才能得到生存和发展的各种资源,创造丰富而完美的人生。

基于此,本书将纷繁的知识重新进行编排,使条理更加清晰系统。这里汇集了缤纷多彩的文学艺术、神秘和奥妙的科学技术、博大精深的书法雕塑及音乐、戏剧等等。这里有审美的欣赏,也有认知和启示。这里将现象和本质、规律和变异、现在和将来形象地展现在读者面前,了解并深知它,如此才能有鉴别、有吸收、有发扬。我们在编排的过程中,选取了2000多幅精致的图片,将那些标志性的艺术作品一一展现出来,图文对映、互为解释,具有很强的可读性和收藏性,让读者在更短的时间内了解更多的知识,从而开拓视野,启迪智力,把人生推向更美好的境界。

全书十二门类分10册:文学、影视、音乐、戏剧曲艺、舞蹈、绘画、书法、雕塑摄影、体育、科技。全书具有以下特点:

1. 切合人文精神。书中收入的众多综合知识,利于个人全面发展,使个人主动发展。

2. 信息丰富翔实。大量的社会知识尽收其中,读者从本书中都能找到相关的翔实材料。

3. 知识要点准确。书中注重知识要点的归纳,力求精练准确,便于读者记忆掌握。

4. 方便阅读查找。读者只要知道所要了解的知识属于哪一类,就可依据条目单独查阅。

本书在编辑过程中参阅选用了诸多资料,对引文作者未能一一详列,在此表示诚挚的谢意。同时,我们也将按规定奉付薄酬,并向关爱本书的学者同仁表示衷心的感谢。

由于时间和水平有限,对于书中可能存在的错误,敬请批评指正。

编者

2005年5月

目 录

绘画概览

富有诗意的中国画	(1)
层层涂抹的油画	(2)
出现最早的图画——壁画	(3)
色彩透明的水彩画	(5)
用途广泛的水粉画	(6)
拓印出来的版画	(7)
讽刺幽默的漫画	(9)
中国独有的年画	(10)
具有强烈感染力的宣传画	(11)
老少皆宜的连环画	(12)
人类最早的造型艺术	(13)
澳大利亚史前洞穴绘画	(14)
阿尔塔米拉洞窟壁画	(15)
非洲岩洞艺术	(16)
世界七大奇观	(16)
玛雅人艺术	(17)
拜占庭艺术	(18)
哥特艺术	(19)
佛罗伦萨画派	(19)

文艺复兴绘画	(20)
学院派	(21)
浮世绘	(21)
古典主义绘画	(22)
浪漫主义绘画	(23)
巡回展览画派	(23)
印象画派	(24)
后期印象派	(25)
现代派	(25)
象征主义	(26)
表现主义绘画	(27)
立体派	(27)
野兽派	(28)
达达派	(29)
波普艺术	(30)

绘画详说

写生、临摹	(32)
素描、速写	(32)
立意、构思	(33)
章法、构图	(33)
色 调	(33)
线 条	(34)
国画的笔墨	(34)
木刻的黑白、刀味、木味	(35)
解剖、透视	(36)
变形、夸张	(36)

写实、写意	(37)
形似、神似与形神兼备	(37)
神、妙、能、逸四品	(38)
意 境	(38)
中国画的材料	(39)
中国画的绘画技巧	(42)
油画的材料	(60)
油画的绘画技巧	(65)
油画类型	(68)
版画	(70)
凸版版画	(71)
凹版版画	(74)
平版版画	(78)
孔版版画	(79)
版画的保存	(81)
素描的工具和材料	(82)
素描的线	(86)
素描的作画	(87)
水彩画的用具	(91)
水彩画的绘画技巧	(94)
年画的材料	(99)
年画的题材及体裁	(100)
年画的绘画技巧	(101)
年画的制作	(102)
年画的起稿	(102)
水粉画的材料	(104)
水粉画的技巧	(106)
水粉画的作画	(106)

水粉画的用笔技巧	(107)
漫画的分类	(108)
漫画的构思	(110)
漫画的绘画技巧	(112)
喷画的材料	(114)
喷画的绘画技法	(117)

中外名家名作欣赏

中国画的欣赏	(120)
中国古代人物画的欣赏	(122)
漫画的欣赏	(122)
油画的欣赏	(123)
西方现代派绘画的欣赏	(125)
画展的欣赏	(127)
人体艺术的欣赏	(129)
谢赫与“六法”	(131)
顾恺之与《洛神赋图》	(131)
《游春图》	(132)
阎立本与《历代帝王图》	(133)
《步辇图》	(134)
《江帆楼阁图》	(134)
画圣——吴道子	(135)
《虢国夫人游春图》	(136)
被称为“稀世名笔”的《五牛图》	(137)
《簪花仕女图》	(137)
五代四大家	(138)
北宋三大家	(138)

南宋四大家	(139)
文人画	(139)
全景山水《匡庐图》	(141)
《珍禽图》	(141)
《江山秋色图》	(142)
《踏歌图》	(143)
《红衣罗汉图》	(143)
《富春山居图》	(144)
《溪山行旅图》	(145)
《维摩演教图》	(145)
《清明上河图》	(146)
《渔庄秋霁图》	(146)
《青卞隐居图》	(147)
永乐宫壁画	(148)
《弥勒像》	(149)
新安四家——明初山水画派	(150)
《风雨归舟图》	(150)
《庐山高图》	(151)
《孟蜀宫伎图》	(152)
《兰竹图》	(152)
《春夜宴桃李园图》	(153)
《榴实图》	(154)
《屈子行吟图》	(154)
金陵八家	(155)
四大名僧	(156)
吴道子《送子天王图》	(156)
董源《潇湘图》	(157)
顾闳中《韩熙载夜宴图》	(158)

黄筌《写生珍禽图》	(160)
米芾父子的山水画	(161)
马远《雪景图》	(162)
夏圭《松崖客话图》	(162)
张择端《清明上河图》	(163)
梁楷《李白行吟图》和《泼墨仙人》	(165)
元四家	(166)
明四家	(168)
清四王	(169)
扬州八怪	(171)
恽格《出水芙蓉》	(173)
八大山人《荷花水鸟》	(174)
清初六大家	(175)
别开蹊径的“清末三大家”	(176)
大江以南当推石涛第一	(176)
《黄山图》	(177)
扬州八怪之一——郑板桥	(178)
指墨画与《钟馗图》	(179)
近代杰出画家——任颐	(179)
吴昌硕与《梅石图》	(180)
岭南画派	(181)
齐白石《虾》	(182)
黄宾虹《秋林图》	(183)
杨柳青年画与《丰收图》	(183)
徐悲鸿：中国杰出画家、美术教育家	(184)
徐悲鸿《奔马》	(185)
自成一家的潘天寿	(185)
“当代第一大画家”——张大千	(186)

张大千的《长江万里图》	(186)
文艺复兴三杰	(187)
威尼斯画派	(190)
哈尔斯《吉普赛女郎》	(191)
伦勃朗《夜巡》	(192)
鲁本斯《芙尔曼像》	(193)
拉都尔《彭巴杜夫人像》	(194)
委拉斯开兹《教皇英诺森十世》	(194)
戈雅《查理四世全家像》	(195)
大卫《马拉之死》	(196)
米勒《拾穗》	(197)
库尔贝《石工》	(198)
康斯太布尔《干草车》和柯罗《孟特芳丹的回忆》 ...	(199)
莫奈《印象·日出》和修拉《大碗岛上一个星期日的下午》	(200)
苏里柯夫《近卫军临刑的早晨》	(202)
西方现代派	(202)
《战士的告别》	(204)
《有小树的圣母像》	(204)
《失乐园》	(205)
《春》	(205)
《哀悼基督》	(207)
《玛利亚的诞生》	(207)
《最后的晚餐》	(208)
达·芬奇和《蒙娜丽莎》	(209)
巨人的风格——米开朗基罗	(210)
《创造亚当》	(210)
《入睡的维纳斯》	(211)

提香:威尼斯画派主将	(212)
《人间的爱和天上的爱》	(213)
意大利文艺复兴三杰之一——拉斐尔	(213)
《圣母的婚礼》	(214)
《西斯廷的圣母》	(214)
《圣夜》	(215)
伦勃朗《杜普教授的解剖学课》	(216)
《弹曼陀铃的姑娘》	(217)
西班牙杰出画家——戈雅	(218)
《纺织女》	(218)
《吃瓜和葡萄的孩子》	(219)
《穿衣的玛哈和裸体的玛哈》	(220)
《梅杜萨之筏》	(220)
《自由引导人民》	(221)
《泉》	(222)
巴比松派的卓越代表——米勒	(223)
《画室》	(224)
《推着独轮车的农妇》	(224)
《垛草》	(225)
《弗里——贝舍尔的酒吧间》	(225)
《舞台上的舞女》	(226)
《冬》	(227)
现代艺术之父——塞尚	(228)
雷诺阿的《包厢》	(229)
高更《塔希提岛上的女人》	(230)
《劫夺吕西普的女儿》	(231)
火热情怀的画家——梵高	(231)
多面手丢勒	(232)

《四使徒》	(233)
《不相称的婚姻》	(233)
《死刑囚徒》	(234)
俄罗斯卓越的代表——列宾	(234)
《伏尔加纤夫》	(236)
被鲁迅称赞的女版画家	(236)
后现代主义之父——杜桑	(237)
一生画风迭变的毕加索	(238)
《格尔尼卡》	(238)
《和平鸽》	(240)
超现实主义画家——达利	(240)

绘画杂坛

世界最古老的绘画	(242)
世界上最大的画	(243)
世界最大的油画	(243)
世界最大的壁画	(243)
西方各画派的创始人和先驱	(243)
意大利文艺复兴三杰	(244)
肖像画之王	(245)
美学之父	(245)
实用主义美学创始人	(246)
近代科学美学的创立者	(246)
成交价格最高的十大名画	(246)
进入王宫的《蒙娜丽莎》	(247)
诞生于精神病医院中的名画	(247)
现代绘画的十二个流派	(248)

我国古代十大名画	(248)
中国绘画之最	(250)
中国现存最早的绘画——《人物凤夔帛画》	(251)
鱼纹盆:彩陶艺术	(252)
石刻画像《荆轲刺秦王》	(252)
云冈石窟艺术	(253)
世界上最长的画廊——敦煌壁画	(254)
在“飞天”的背后	(254)
六朝三杰	(255)
世界最大的石窟画廊	(255)
中国三大版画基地	(256)
中国画和西洋画的六大区别	(257)
中国名画家各有一绝	(258)
水墨山水画南宗之祖	(258)
中唐时期画马大师	(259)
唐代画牛大师	(260)
江南画派创始人	(260)
山水画的祖师	(261)
明代南北宗画派创始人	(262)
指墨画创始人	(263)
岭南画派创始人	(264)
我国最早的儿童画报	(264)
我国连环画之最	(265)

绘画概览

富有诗意的中国画

中国画以“画中有诗，诗中有画”的独特风格，闻名世界。

造型以线条为主，是中国画区别于西洋画的重要特征，它是中国书法用笔方法的发展和延伸。宋代梁楷《李白行吟图》中李白的一件斗篷，只用了不到十根线条，便勾勒出人物身体的结构，衣褶的变化，线条的起落笔及抑、扬、顿、挫都清楚可辨。这样长而富有变化的墨线是中国画的特点。中国古代文化人都要经过毛笔书法的训练，作画时线描也成了他们的特长，所以中国历代著名画家大都是有成就的书法家。

中国画的画面效果不像西洋画那样强调立体感，也不像西洋画那样讲究光照方向，而是强调“传神”。如《李白行吟图》，人物头部较具体，衣服则寥寥数笔，抓住了诗人在构思诗篇、斟字酌句中微末动态的一刹那，把李白豪爽洒脱、浮想连翩的神态勾画出来，其他的细枝末节都极其省略。画面着墨不多，却收到耐人寻味的效果。

查士标《水竹茆芥图》

中国画非常讲究“意境”，往往画中题诗，诗画互补，使意境更加深远。再在画面加盖红印章，使中国画集诗、书、画、印于一身，形成了独特的艺术形式，使人在读诗看画、看画赏诗之中，充分享受艺术美。

根据绘画的内容，中国画大致分人物画、山水画和花鸟画（包括走兽、虫鱼等）三大类。绘画方法有工笔画法、写意画法和半工半写画法三种。工笔画用笔工整严谨，细墨勾勒，或“白描”，不上颜色；或重彩，着色厚重；或淡彩，设色透明，均各具特色。写意画用笔简练，奔放活泼，善于刻划对象神韵。半工半写则介于两者之间，兼有工细与奔放之墨趣。

近代中国画不断吸收西方绘画中的构图、块面造型以及色彩技法，出现了具有新的时代面貌的国画。

层层涂抹的油画

世界名画《1835年普希金在涅瓦河上》，是俄国画家列宾反复修改、刮掉重画至少一百次才完成的。油画颜料的覆盖力很强，后画上去的颜料可以把底色全部遮盖，因此能层层涂抹，多次刮掉重画，这是油画的一大特点。

油画形象逼真，能表现丰富的色彩效果。法国画家米勒的《拾穗》，表现了阳光下一片金黄的秋野。三个正在拾穗的农妇，安排得疏密有致，变化自然，她们身着长裙、上衣、背心和头巾等厚薄不同的衣服，质感明显可辨。虽然三人都低着头，但仍能看出肤色的细微差别。油画这种色彩的真实感，在表现方法上与中国画的线条造型有着截然不同的不同。

油画刻划人物神态表情比别的画种优越。西班牙画家哈尔斯的《吉普赛女郎》，画面上的女郎敞开着领口，脸上露出一丝狡黠的微笑，好像什么都不在乎，两颊的红晕，似刚喝过几口酒，流露出一种兴奋的情绪。这就把一个吉普赛女子的