

『你该知道的』百科

绘画

百科

黄勇◎主编

回顾历史与文明的兴衰，了解人类的过去和未来
领略全球文化的多样性，走进异彩纷呈的绘画天地

 广西美术出版社

『你该知道的』百科

绘画百科

黄勇◎主编

图书在版编目(CIP)数据

绘画百科 / 黄勇主编. —南宁: 广西美术出版社, 2013. 9

(“你该知道的”百科)

ISBN 978-7-5494-0977-8

I. ①绘… II. ①黄… III. ①绘画—青年读物②绘画—少年读物
IV. ①J2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第228005号

“你该知道的”百科

绘画百科

HUIHUA BAIKE

策划编辑: 梁 毅

责任编辑: 韦丽华

排版制作: 姚维青

责任校对: 梁志东 邓 利

审 读: 刘 湟

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 北京潮河印刷有限公司

版 次: 2013年12月第1版

印 次: 2013年12月第1次印刷

开 本: 1/16

印 张: 10

书 号: ISBN 978-7-5494-0977-8/J·2003

定 价: 23.80元

第一章 绘画知识

中国画	——	2
水墨画	——	5
山水画	——	6
人物画	——	7
花鸟画	——	9
风俗画	——	11
历史画	——	12
连环画	——	13
漫画	——	16
壁画	——	18

素描 —— 20

水彩画 —— 22

水粉画 —— 24

版画 —— 26

油画 —— 28

静物画 —— 29

风景画 —— 31

肖像画 —— 32

宣传画 —— 33

年画 —— 34

树叶贴画 —— 35

电脑绘画 —— 36

手绘	——	37
白描画法	——	38
写意画法	——	40
工笔重彩	——	42
速写	——	44
油画棒	——	46
写生的形式	——	47
国画画具	——	49
油画工具	——	50
色彩对比	——	51
透视	——	53
比例	——	54
构图	——	55
气韵	——	56
宣纸	——	57

第二章 东方绘画

- 马王堆帛画 —— 60
- 敦煌壁画 —— 61
- 永乐宫壁画 —— 63
- 传统年画 —— 65
- 藏族壁画与唐卡 —— 67
- 以形写神 —— 69
- 《游春图》 —— 70
- 画龙点睛 —— 71
- 吴带当风 —— 73
- 阎立本 —— 74
- 厉归真画虎 —— 76
- 南田改画花卉 —— 78

韩滉 —— 80

《簪花仕女图》 —— 82

“荆关山水” —— 84

《韩熙载夜宴图》 —— 85

李唐和刘松年 —— 87

文同画竹 —— 89

《千里江山图》 —— 91

郑板桥 —— 92

《清明上河图》 —— 94

赵佶 —— 97

马远和夏圭 —— 98

梁楷 —— 100

黄公望 —— 102

《洛神赋卷》 —— 103

《送子天王图》 —— 105

齐白石 —— 107

《鼎盛图》 —— 108

《奔马图》 —— 110

徐悲鸿破例之作 —— 111

《长江万里图》 —— 113

董希文 —— 114

《开国大典》 —— 116

《江山如此多娇》 —— 118

李铁夫 —— 121

潘天寿 —— 123

卫天霖 —— 124

李苦禅 —— 125

林风眠 —— 126

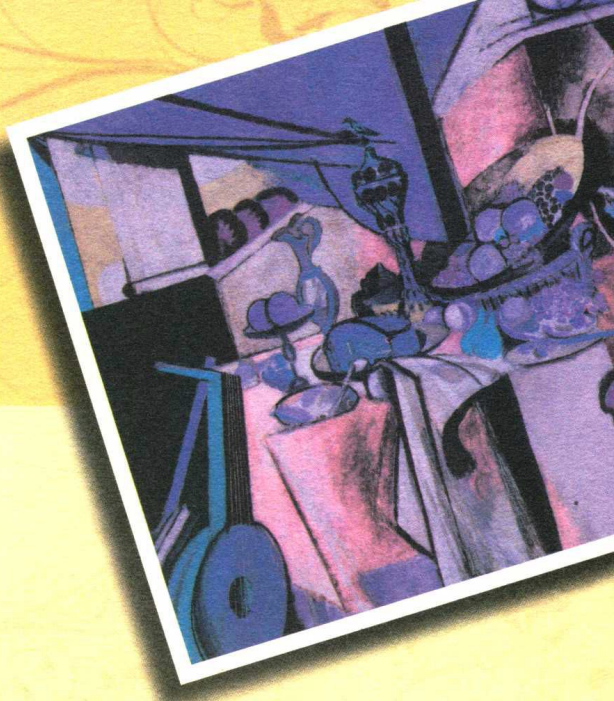

黄苗子 —— 127

吴冠中 —— 128

靳尚谊 —— 129

陈逸飞 —— 130

第三章 西方绘画

《蒙娜丽莎》 —— 132

《草地上的圣母》 —— 134

《创造亚当》 —— 135

提香 —— 136

凡·高 —— 138

《玩纸牌者》 —— 140

《平静的海》 —— 141

康定斯基 —— 142

《阿波罗和达芙妮》 —— 143

《马拉之死》 —— 144

《伏尔加河上的纤夫》 —— 146

《格尔尼卡》 —— 147

《吉普赛女郎》 —— 149

《自由引导人民》 —— 150

第一章

绘画知识

HUIHUA ZHISHI

中国画

中国画简称国画，是东方画系的重要组成部分，在世界美术领域自成其独特体系。它是用毛笔、墨、颜料等在特制的宣纸或绢上作画，基本上分为人物画、山水画、花鸟画三大画科，有工笔和写意两大画法，还有卷、轴、册、屏等独特的装裱形式，至今已有2000余年的历史。

中国画在漫长的发展过程中，形成了宫廷画、民间画和文人画三大系统，三大系统既相互独立，又相互影响、相互渗透，促进了中国画完整艺术体系的形成。

国画具有鲜明的民族形式和民族风格，在描绘物象上主张用线条、墨色来表现形体、质感，有高度的表现力，追求一种“神形兼

备，气韵生动”的艺术效果。中国画不拘于形似，强调物象的形“妙在似与不似之间”。构图布局不受空间和时间的限制，对空间、时间的处理灵活采用折高折远，不局限于焦点透视，使平远法、深远法、高远法、洞远法相互结合。布局还讲究色、线、形的变化对比与呼应，强调画面的虚实、疏密、开合、起伏、繁简相

互照应，用笔强调骨法用笔，即以不同的笔法、墨法描绘可视形象，突出其骨法、质地、明暗。在处理墨与色的关系上，或强调以墨为主，以色为辅；或强调墨不碍色、色不碍墨；或以色为主，随类赋彩。

国画一般与诗文、书法、篆刻相互结合，相得益彰，达到诗、书、画、印融于一体的境界。国画的创作方法以“外师造化，中得心源”为主，强调绘画要反映自然，反映现实，同时要充分发挥画家的主观能动性，以及在创作中的主导作用，不仅仅满足于画中所见，而要提倡画外有音，达到给人以遐想的艺术效果。

国画传统悠久，内涵博大精深，小中见大。欣赏它、学习它要从实质、墨趣、诗意、意境、历史年代、作者特点等方面去评品，才能真正领悟这门艺术的精髓。

国画画法分工笔和写意两种，这是两种不同的表现形式。工笔画用笔工整细致，敷色层层渲染，细节明彻入微，要用极细腻的笔触，描绘物象。写意画用简练、豪放、洒落的笔墨，描绘物象的形神，抒发作者的情感。写意画在表现对象上是运用概括、夸张的手法和丰富的联想，用笔虽简，但意境深远，具有一定的表现力。它要有高度的概括能力，要有以少胜多的含蓄意

境，落笔要准确，运笔熟练，能得心应手，意到笔随。从唐代起，我国就有这两种绘画风格，还有的介于两者之间，兼工带写如在一幅画中，松行用写意手法，楼阁用工笔，使两者结合起来，发挥用笔、用墨、用色的技巧。

中国画的一般特点：

一、首重立意，胸有成竹——画的构思。画作，以立意为先，不管是画山水、画人物，还是画花鸟。

二、以线造型，以形传神——画的造型规律。“以形写神”是中国艺术神高于形的美学观。

三、多点透视，计白当黑——

画的构图法则。画既用焦点透视法，也用散点透视法，既有严守真实的画面空间和布白，也有打破真实按构图需要而平列的空间和布白。中国画尤其注意经营空白处，常常借用书法上的计白当黑，像有画面的部位一样认真推敲和处理。

四、随类赋彩，色彩相和——画的色彩法则。中国画的色彩，不拘泥于光源冷暖色调的局限，比较重视物体本身的固有色，而不去强调在特殊光线下的条件色。

五、情景相生，气韵生动——画的意境。中国画要求笔与墨合，情与景合，现实中无限丰富的景象，绘画家以强烈的形象感染力，使情景交融在一起。

六、诗书画印纸笔——画的独特形式。可以说只有中国画，才有题字盖印的做法，不仅文人画，可以显示其诗、书、画三绝之长，即使是一般的画作，也要题字盖印，这体现了中国传统艺术的浓厚风味。

水墨画

速发展，技法日趋丰富，产生了徐渭、朱耷、“扬州八怪”等许多名家。现代黄宾虹的水墨山水、齐白石的墨虾、徐悲鸿的奔马等，都受到人们的喜爱。

水墨画被视为中国传统绘画，它不施彩色，纯用水墨绘成。水墨画以笔法为主导，充分发挥墨法的功能，取得水墨晕章、如兼五彩的艺术效果。水墨画在中国绘画史上占有重要地位。唐代张彦远在《历代名画记》中就将这种画体的特点总结为“运墨而五色具”，王维更提出了“画道之中，以水墨为最上”的主张。宋代水墨画已盛行，元代以后更多地采用吸收水墨性能优秀的宣纸作画。水墨画迅

山水画

山水画是一个以自然风景为主要描绘对象的中国画种。据文献记载，距今1500多年前，东晋画家顾恺之画的《雪霁望五老峰图》是可以追溯的最早的山水画。但是我们今天并没有看到实物。这一时期的作品所展示的山水景物则是人物的衬景，而且在比例上还是“人大于山、水不容泛”，树石的形象具有装饰性。此后，山水画就从人物画中独立出来了。

到了1000多年前的隋唐时期，中国山水画已经逐渐发展成熟。展子虔的设色山水、李思训的金碧山水等都用不同的手法来丰富山水画的语言。五代、北宋的山水画家在真实描绘大自然时，为我们留下了许多恢弘博大的作品。因描写对象不同，又形成了北方山水与南方山水两大绘画体系。偏于一隅的南宋，其山水画是局部的、精粹的小景，为人们所熟知的有“马一角”、“夏半边”。

700多年前的元代山水画坛以黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇四大画家而雄视古今。他们的山水画重写意、重笔墨技巧、重人格体现，完成了山水画中诗书画的统一。南宋与元代的山水画都被明代画家继承，一种趋于程式化的山水画开始出现。

300多年前的清初，一些画家把历代山水画的经验技巧精炼成一种精致的笔墨，只是他们的作品多少有些缺少生气。这些画家以“清初四王”为代表。与“清初四王”相对，又有“清初四僧”，他们主张师法自然并谋求笔墨的创新。这种创作一直影响到今天。

