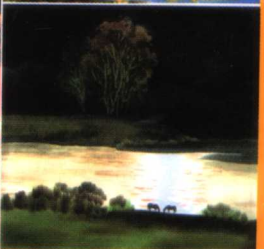

书画审美基础

戴慧文 著

农村读物出版社

书画审美基础

戴慧文 著

农村读物出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书画审美基础/戴慧文著. —北京: 农村读物出版社, 2006. 7

ISBN 7-5048-4908-1

I. 书... II. 戴... III. ①书法-鉴赏-基本知识②绘画-鉴赏-基本知识 IV. J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 068691 号

出 版 人	傅玉祥
责任编辑	祖 莹
出 版	农村读物出版社 (北京市朝阳区农展馆北路 2 号 100026)
发 行	新华书店北京发行所
印 刷	中国农业出版社印刷厂
开 本	787mm×1092mm 1/32
印 张	7.625
插 页	4
字 数	200 千
版 次	2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月北京第 1 次印刷
定 价	20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

彩图1 白美兰 (中国画) 徐启雄

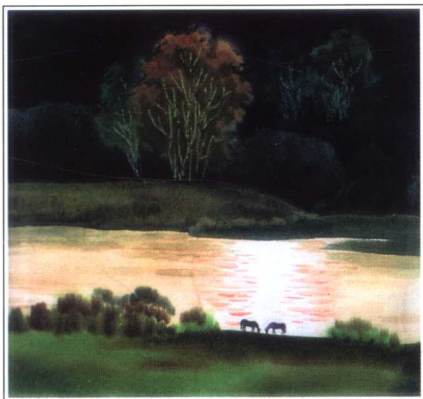
彩图2 摇荡夏天
(中国画) 曹香滨

彩图3 桃源仙境图
(中国画) 仇英(明)

彩图4 印度婆罗多舞
(中国画) 叶浅予

彩图5 燕溪夕照（水彩）戴慧文

彩图6 彩虹（水彩）古元

彩图7 画室（粉画）谷纲

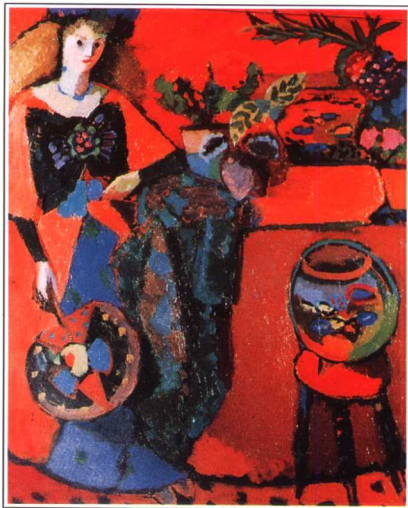
彩图8 星空（油画）
凡高（荷）

彩图9 印象——日出(油画)莫奈(法)

彩图10 大碗岛的
星期日下午
(油画)修拉(法)

彩图11 红与仕女(油画)洛托瓦(俄)

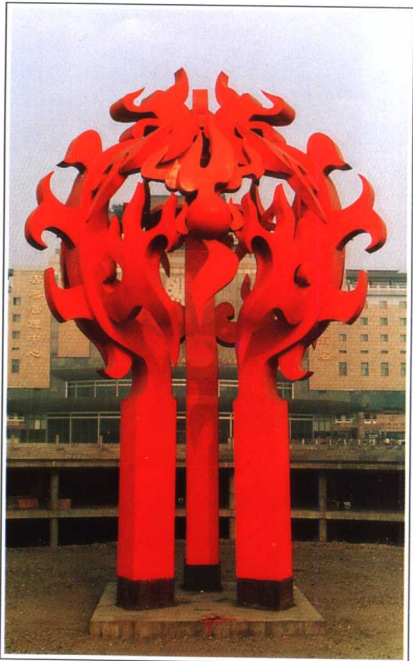
彩图12 玉带
桥(水印木刻)
古元

彩图 13 沙面风光 (版画) 沈柔坚

彩图 14 追忆·幻想 (丝网版画)
藤原留璃子 (日)

彩图 15 国风 (雕塑·立于北京西站南院)

彩图 16
舞 (日本
画) 杉山
宁 (日)

彩图 17 静物 (油画) 塞缪尔·约翰·佩普洛 (英)

彩图 18 刘海戏蟾 (山东年画)

彩图 19 新厨房 (农民画) 张新英

彩图 20 母与子 (装饰画) 春学

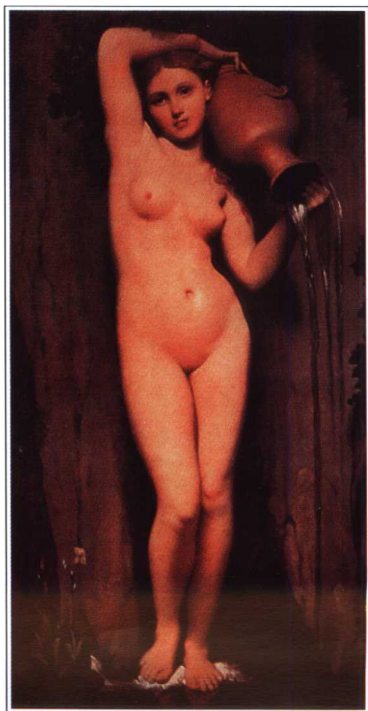
彩图 21 春 (中国画) 楼家本

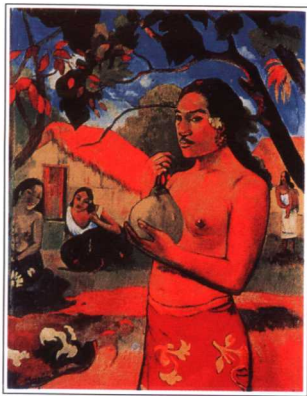
彩图 22 祝愿 (中国画) 丁绍光

彩图 23 奥运精神 (雕塑)

彩图 24 泉 (油画) 查格尔 (法)

彩图 25 君在何方 (油画)
高更 (法)

彩图 26 思 (中国画)
杨志印

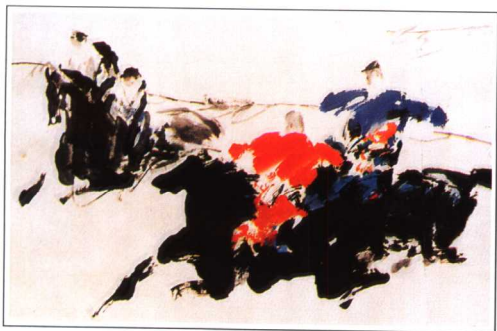
彩图 27 傣因 (漆画)
乔十光

彩图 28 莫瓦铁雪夫人肖像 (油画)
查格尔 (法)

彩图 29 穿白连衣裙的女孩 (油画) 靳尚谊

彩图30 草原八月 (中国画局部) 老甲

彩图31 三个乐师 (油画) 毕加索
(西班牙)

彩图32 红荷图 (中国画) 黄永玉

彩图33 蓝衣女孩 (油画) 马蒂斯(法)

彩图34 图案 (油画) 米罗 (西班牙)

前 言

随着我国政治、经济生活的进步，人们对文化生活的要求也逐渐在提高，特别是广大青年，目前谈论艺术的风气很盛。作为艺术领域中一个重要方面的绘画、雕刻、书法，越来越引起大家的兴趣。美术、书法展览接连不断，观看的人川流不息，悬挂字画的家庭也越来越多，人们欣赏美术作品如同欣赏音乐、舞蹈一样，是一种高尚的精神享受。

但是，有不少人在观看美术作品时，发出“不会欣赏”的感叹；有的人把那些有探索精神、不很写实的画一概称为“印象派”；有的人把一些庸俗的东西当作高雅之品装饰在厅堂，甚至发表在报刊上……虽然，对艺术品的理解和喜好，各人可以不尽相同；但是，艺术创作有它自己的规律，不懂得这些，就不能真正懂得艺术，更不能正确评论艺术。

当前美术类的书籍，除画册外其他大致有两种：一种是纯理论，一种是纯技法。理论书大都比较深奥，一般人看不懂也不爱看；技法书仅教你作画的具体方法，只适合初学画画的人。本书意在从书画创作的基本法则和审美观念方面，做一些深入浅出的叙述，以帮助美术爱好者、初学者比较简捷地提高对书画的欣赏水平和鉴别能力。

目 录

中国画——独特的民族传统艺术	1
灵巧多变的章法	
——中国画特色之一	5
奥妙无穷的笔墨	
——中国画特色之二	15
诗书画印一体	
——中国画特色之三	25
铁钩银画 百态千姿	
——略谈书法艺术	31
方寸之内，气象万千	
——略谈篆刻艺术	57
素描的作用与欣赏	64
水彩画：色彩的轻音乐	75
油画的欣赏	81
版画的特色	90
雕塑的魅力	100
节奏	113
对比	120
变化与统一	128
构图与构思	136

变形	144
抽象	151
均衡美	160
装饰美	166
和谐美	172
朴拙美	177
材质美	184
古典美	193
人体美	201
再现与表现	208
绘画的情节	215
从有法到无法	223
形形色色的现代美术	228

中国画——独特的民族 传统艺术

中国画是我国最具有民族特色的绘画，有着悠久的历史，在世界艺术之林中放射出夺目的光彩。

中国画是用毛笔蘸墨在宣纸或绢帛上作画，有的还用色彩渲染。经过装裱，即可供悬挂和欣赏。笔、墨、宣纸或绢帛是中国画的最主要工具和材料，离开了这些就不是中国画。因为不使用这些工具材料，画出来的画没有中国画独特的笔墨趣味。

中国画在题材上有人物、山水和花鸟（包括花卉、翎毛、走兽、草虫等）之分。在技法上有工笔和写意两种。

工笔是相对“写意”而言。工笔画用笔工整细致，一般采用叶筋笔之类的尖细狼毫在绢帛或熟宣纸上勾线，线条要求流畅、整齐，既要有美感，又要能表现物象形体结构，甚至毛发也一根根描绘，十分缜密。仅用墨线描绘不敷设颜色的称工笔白描，勾线以后又敷设颜色的称工笔重彩。白描比较高雅，技术要求更高；重彩因色彩艳丽，更为大众喜闻乐见，所以画的人较多（参考彩图1）。

写意是相对“工笔”而言。写意画一般都是用较粗的毛笔在生宣纸上作画，用笔比较豪放、简练、洒脱，用墨浓淡相宜、变化丰富，有时也用夸张手法，要求高度概括、以少胜多，常有笔断意连、意到笔不到之处。画家作画时强调抒发胸中意气，故笔墨多富情感，意到笔随。由于宣纸上作画无法修改，所以落笔前要胸有成竹，下笔肯定、准确，运笔熟练、得心应手。

写意画又可细分为大写意和小写意。大写意用笔粗豪奔放，形象高度概括，甚至夸张，具有强烈的视觉冲击力（参看彩图 30）。小写意是相对大写意而言，描绘比较细致些。有的小写意画，用小狼毫勾线，画得很精细，介于工笔和写意之间，因此也把这类画称为“兼工带写”。

中国画有着悠久的历史。从战国时期的楚墓中已发现有了帛画。最早的中国画以人物画为主，山水、花鸟画的独立与成熟较晚。从技法上来说，五代以前以工笔重彩为主，宋代时工笔和水墨写意并行发展。到了元代，水墨写意很流行，至明、清时更加盛行，而工笔画反而衰退了。当前，工笔重彩画的地位仍没有写意画高，加上绘制比较费工费时，所以学习和从事此画种的人比较少。其实，工笔重彩画便于吸收其他画种的因素，更有利于创新，事实上也有一些工笔画家取得了非常可喜的成绩。例如《摇荡夏天》（彩图 2）这幅画，作者用水粉画的厚重颜色和装饰画的线条、构图以及某些变形因素，画成了一幅令人耳目一新的作品，很有自己的风格特色。

西洋画重形体，对描绘对象的结构、质感、外光、色彩的研究很到位。中国画则重精神，要求一幅画要有意境，所描绘的景象应是画家对世界的感悟。因此有评论家认为西洋