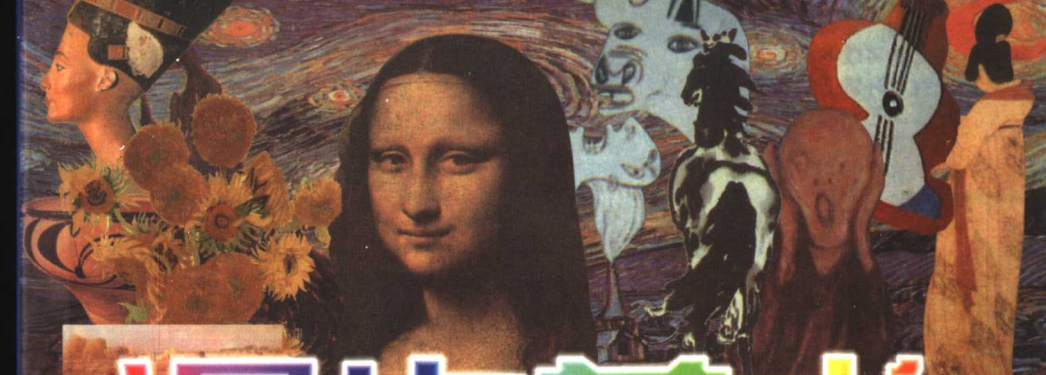

漫步美术

李可克 王龙保 编著

大众文化出版社

北斗星 大众文化丛书

漫 步 美 术

李可克 王龙保 编著

大众文艺出版社

·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

漫步美术/李可克,王龙保编著.

—北京:大众文艺出版社,2000.9

(北斗星大众文化丛书)

ISBN 7—80094—903—6

I. 漫…

II. ①李…②王…

III. 美术史—世界

IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 60885 号

大众文艺出版社出版发行

(北京朝阳区潘家园东里 21 号)

邮编:100021

中租胶印厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 9.75 字数 253 千字插页

2000 年 9 月北京第 1 版 2000 年 9 月北京第 1 次印刷

印数 1—5000 册

定价:16.80 元

目 录

第一章 美术概论	(1)
一、美术的概念	(1)
二、美术的分类	(2)
绘画	(2)
雕塑	(3)
建筑艺术	(4)
工艺美术	(4)
三、美术的作用	(5)
第二章 中国绘画	(8)
一、中国绘画史简介	(8)
二、中国名家名画	(25)
魏晋时期	(25)
曹不兴	(25)
卫 协	(25)
顾恺之《女史箴图》《洛神赋》	(25)
陆探微	(27)
张僧繇	(28)
曹仲达	(28)
隋代	(28)
展子虔《游春图》	(28)
唐代	(30)

吴道子《送子天王图》	(30)
阎立本《步辇图》	(31)
张 萱《虢国夫人游春图》	(33)
周 昉《簪花仕女图》	(34)
李思训《江帆楼阁图》	(35)
王 维《雪溪图》	(36)
韩 干《牧马图》	(37)
韩 滉《五牛图》	(38)
五代时期	(39)
周文矩《重屏会棋图》	(39)
顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部)	(40)
黄 筌《写生珍禽图》	(42)
徐 熙	(43)
董 源《潇湘图》	(44)
荆 浩《匡庐图》	(45)
关 同《关山行旅图》	(46)
宋代	(47)
巨 然《秋山问道图》	(47)
李 成《读碑窠石图》	(47)
范 宽《溪山行旅图》	(48)
郭 熙《早春图》	(50)
李公麟《临韦偃牧马图》《五马图》	(51)
张择端《清明上河图》	(53)
赵 佶《芙蓉锦鸡图》	(54)
赵 昌《写生蛱蝶图》	(55)
易元吉《蛛网攫猿图》	(56)
苏汉臣《秋庭戏婴图》《货郎图》	(57)
李 唐《采薇图》	(59)

马 远《梅石溪凫图》	(59)
夏 圭《烟岫云居图》	(60)
梁 楷《六祖伐竹图》	(61)
林 椿《果熟来禽图》	(62)
元代	(63)
赵孟頫《秋郊饮马图》	(63)
王 冕《墨梅图》	(64)
“元四家”	(65)
黄公望《富春山居图》	(66)
王 蒙《谷口春耕图》	(67)
倪 瓒《幽涧寒松图》	(68)
吴 镇《渔父图》	(70)
明代	(71)
戴 进《春山积翠图》	(71)
吴 伟《江山渔乐图》	(73)
沈 周《庐山高图》	(74)
文征明《绿阴长话图》	(75)
唐 寅《秋风纨扇图》	(77)
仇 英《柳下眠琴图》	(79)
徐 渭《黄甲图》	(81)
董其昌《高逸图轴》	(83)
陈洪绶《荷花鸳鸯图》	(83)
曾 鲸《顾与治小像》	(85)
清代	(86)
朱 耷《鸭图》	(86)
石 涛《山水清音图》	(88)
王时敏《仙山楼阁图》	(90)
王 鉴《长松仙馆图》	(90)

王 翬《秋山萧寺图》	(91)
王原祁《松溪山馆图》	(92)
郑 燮《兰竹图》	(93)
高其佩《高冈独立图》	(94)
费丹旭《惜春作画》	(95)
近代	(96)
赵之谦《五桃图》	(96)
任 颐《三友图》	(98)
吴昌硕《葡萄葫芦图》	(99)
现代	(100)
徐悲鸿《田横五百士》	(100)
齐白石《虾》	(102)
潘天寿《记写雁荡山花》《小龙湫一角》	(104)
傅抱石《漫游太华》《江山如此多娇》	(106)
林凤眠《秋鹭》	(108)
李苦禅《远瞻山河壮》	(110)
刘海粟《曙光普照乾坤》	(111)
卫天霖《白芍》	(112)
第三章 外国绘画	(115)
一、外国绘画的发展	(115)
二、美术流派	(119)
佛罗伦萨画派	(119)
威尼斯画派	(121)
古典主义画派	(122)
浪漫主义画派	(123)
批判现实主义	(124)
巴洛克艺术	(125)

巴比松画派	(126)
印象派	(127)
后印象派	(128)
点彩派	(129)
巡回展览画派	(130)
立体派	(131)
野兽派	(133)
抽象派	(134)
达达派	(135)
波普艺术	(136)
视觉派	(137)
超现实主义	(138)
超级写实主义	(139)
三、外国美术绘画名作	(140)
古埃及美术	(140)
金字塔和狮身人面像	(141)
《涅菲尔蒂王后像》	(141)
《村长像》	(142)
古希腊美术	(142)
《掷铁饼者》	(143)
《断臂的维纳斯》	(144)
《萨莫屈拉克的胜利女神》	(145)
《拉奥孔》	(145)
瓶画	(146)
雅典卫城	(149)
帕底农神庙	(150)
古罗马美术	(151)
替度凯旋门	(151)

罗马大斗兽场·····	(152)
罗马万神庙·····	(153)
意大利文艺复兴期绘画·····	(154)
马萨乔《亚当夏娃被逐出乐园》·····	(154)
波提切利《春》《维纳斯的诞生》·····	(155)
“文艺复兴三杰”·····	(158)
达·芬奇《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》·····	(158)
米开朗基罗《大卫》《最后的审判》·····	(161)
拉斐尔《西斯廷圣母》《雅典学院》·····	(165)
威尼斯画派·····	(168)
乔尔乔内《入睡的维纳斯》·····	(168)
提香《田园合奏》《天上的爱和人间的爱》·····	(169)
尼德兰和德国绘画·····	(171)
勃鲁盖尔《农民婚礼》·····	(172)
丢勒《四使徒》·····	(173)
霍尔拜因《伦敦的法国大使》·····	(175)
17 世纪欧洲绘画·····	(176)
鲁本斯《掠夺吕西普斯的女儿》·····	(176)
委拉斯开兹《纺织女》·····	(178)
伦勃朗《夜巡》《戴金盔的人》·····	(179)
18 世纪欧洲绘画·····	(182)
荷加斯《时髦的婚姻》·····	(182)
雷诺兹《希斯费德勋爵》·····	(183)
庚斯博罗《兰衣少年》·····	(184)
达维特《马拉之死》·····	(185)
戈雅《枪杀起义者》·····	(187)
日本浮世绘·····	(188)
19 世纪的法国绘画·····	(189)

安格尔《泉》	(190)
籍里柯《梅杜萨之筏》	(191)
德拉克洛瓦《自由引导人民》	(192)
杜米埃《三等车厢》	(194)
卢梭《枫丹白露的黄昏》	(196)
柯罗《梦特丹芳的回忆》	(197)
米勒《拾穗》《晚钟》	(198)
库尔贝《画室》	(201)
罗丹《思想者》《巴尔扎克》	(203)
巴托尔蒂《自由女神》	(205)
印象派绘画作品	(207)
莫奈《日出·印象》	(208)
马奈《草地上的午餐》《女神游乐场的酒吧》	(210)
雷诺阿《包厢》	(213)
德加《舞台上的舞女》	(214)
修拉《大碗岛的星期日》	(216)
塞尚《静物》	(218)
高更《手捧果物的女人》	(221)
凡高《向日葵》《割耳朵的自画像》	(223)
西方现代(前卫先锋期)绘画	(227)
马蒂斯《罗马尼亚衬衫》	(228)
弗拉芒克《沙都的桥》	(231)
莫迪利阿尼《横卧的裸体》《戴项链的女子》	(233)
蒙克《生命之舞》《呐喊》	(235)
康定斯基《光之间》	(238)
蒙德里安《百老汇的爵士乐》	(240)
毕加索《亚威农少女》《格尔尼卡》	(242)
俄罗斯的绘画	(247)

希施金《松林的早晨》	(248)
列 宾《伏尔加河上的纤夫》《查布罗什人给土耳其 苏丹写信》	(250)
苏里柯夫《女贵族莫洛佐娃》	(254)
列维坦《湖畔》	(256)
谢洛夫《阳光下的少女》	(258)
第四章 美术绘画的一般常识	(261)
一、绘画种类	(261)
中国画	(261)
人物画	(263)
花鸟画	(263)
水粉画	(264)
水彩画	(264)
素描	(265)
速写	(265)
版画	(266)
色粉画	(267)
钢笔画	(267)
丙烯画	(267)
肖像画	(268)
风景画	(268)
静物画	(269)
风俗画	(269)
宣传画	(270)
年画	(270)
漫画	(271)
连环画	(271)
组画	(271)

插图	(272)
历史画	(272)
宗教画	(273)
壁画	(273)
镶嵌画	(273)
磨漆画	(274)
电脑绘画	(274)
二、美术绘画名词术语	(275)
写生	(275)
构图	(275)
对称	(276)
均衡	(276)
色彩	(277)
原色	(277)
补色	(277)
间色	(278)
明度	(278)
纯度	(279)
色相	(279)
复色	(280)
色轮	(280)
色立体	(280)
质感	(281)
复制	(281)
调子	(282)
透视	(282)
层次	(283)
笔触	(283)

量感·····	(284)
空间感·····	(284)
接画法·····	(285)
视觉混合·····	(285)
平面构成·····	(285)
色彩构成·····	(286)
三、美术绘画用具·····	(286)
中国画用具·····	(286)
油画用具·····	(288)
素描用具·····	(288)
色彩画用具·····	(289)
雕刻用具·····	(290)
四、其他·····	(291)
中英色名对照表·····	(291)
油画国际标准尺寸表·····	(293)
附：世界著名美术馆、博物馆简介·····	(294)

第一章 美术概论

一、美术的概念

美术，也称造型艺术、空间艺术或视觉艺术，它是人类社会科学的组成部分，与人类的进步和社会的发展是密切相关的。

（“美”是自然界客观存在的现象）“术”是人为的，也可以说是人们表现美术的一种技术、方法、技巧或手段。（“美”存在于人类的进化与社会发展的进程之中，从远古到今天，每个时期都有着每个时期美的标志，不同的人（不同阶层的人、在不同领域从事不同工作的人）对美认识也自然会有不同。随着人类的发展、社会的进步和科学技术的提高，从事美术的方法、手段和技巧也在不停的发展和进步。发展到今天，美术已成为一种含有多种派别、多种表现技巧、多种风格和多种类别的社会科学。

古往今来，世间的一切事物都可以分为自然物和人工物，因而美术也可分为自然美和人造美。比如，人们外出旅游所到的名山、大川、溶洞、瀑布、森林、大海等，这些景致就都是自然造物而成，它们都属于自然风光是自然的美；而那些在游历中所见到的寺庙、古迹、石窟造像、岩画等，则不是自然所成，而是美与人类思想结合的一种造型艺术，是人造的美。

（同样是美，但它又会因其形式不同而给人以不同的感受：潺

潺潺的流水、蜿蜒的山脉以及古代的仕女画，会使人领略到一种轻柔的舒适；寺庙、皇宫、陵墓等，则向人们传达出一种肃穆和神圣；而峭壁、瀑布、乐山大佛等，给人更多的感受是雄浑和壮观……然而，这其中只有古代仕女画、寺庙皇宫和乐山大佛等才属于美术之列。因为，只有它们是艺术家以不同的观念、用不同的方法、不同的技巧所创造的不同形式的美。也就是说，虽然“美”存在于大自然中、存在与人类的社会生活中，但只有那些人为的、视觉的、静止的和占有一定空间的人造美才是美术，当然它必须是艺术的和审美的。

二、美术的分类

美术的分类有多种，一般可划分为四个方面（本书则只侧重绘画部分），即绘画、雕塑、建筑艺术和工艺美术。

绘画

绘画是用笔（很多种笔）和刀（各种专用刀具）以及各种颜料（有水质的、油质的或中性的），通过点、线、结构、明暗及透视等手段在纸面、布面、木板或其他经过加工的平面上绘出有质感、量感和空间感等具有直观效果的艺术。其内容一般应是对客观现实的反映，也即是主观（艺术家）对具体物象的审美（认识、理解）的评价。这也就是说，绘画是运用点、线、空间、色彩等艺术语言，在二度空间（即平面）上进行创作，并以其所创造的形象来反映社会生活和表达感情的艺术。

绘画的种类很多，全部的绘画（包括东、西两方）如按材料和技巧可分为：中国画、油画、版画、素描、水彩画、水粉画、

壁画、镶嵌画、磨漆画、丙烯画、贴粘画、热蜡画等等；若按题材分可分为：人物画、风景画、静物画、历史画、风俗画、仕女画等等；若按形式和功用可以分为：宣传画、组画、连环画、漫画、插图、装饰画等等。

总之，绘画在再现现实生活方面优于其它艺术形式，它可以通过形、色、光对客观事物进行全面的描绘，把艺术家的感情和心理活动以凝练的方式用色彩和形象直陈给欣赏者，并体现其审美价值。

雕塑

雕塑是造型艺术的一种，它是雕和塑两种造型手段的合称。一般说，以木、石或其他材料为原料，经刀、凿等工具在原料上一块块刻削而形成的艺术形象称之为雕；而在预制的构架上将泥或类似泥的可塑性材料一块块堆积上去，然后再用手或木刀等以捏、削、贴、刮等手法制成的艺术形象称之为塑，通常把这两种手法统称为雕塑。

雕塑通常可分为两大类：圆雕和浮雕（镂空雕可归在工艺美术内）。圆雕是独立的、占有三度空间的实体，人们可以从这种雕塑作品的各个方向或以各种角度去进行欣赏；而浮雕则是在预先规定了厚度的体表（通常是墙或厚木板）上，进行雕塑的创作，浮雕的最佳欣赏角度只有一面，即只有站在浮雕作品的正面才能获得最佳的欣赏效果。但无论是圆雕还是浮雕，从雕塑内容上看大致都是纪念性雕塑、装饰性雕塑以及宗教形雕塑等几类。

另外，在造型艺术日益趋于符号化或构件化的当今，又出现了用面粉、奶油等制作的既可欣赏又可食用的软雕塑，以及用棉、麻、布等软质材料制成的软雕塑。不过，这些已不是严格意义上的雕塑了。

建筑艺术

建筑艺术是人们为获得人为空间的一种工程，它是用各种建筑材料（如木、石、砖、瓦等）通过与声学、力学、光学以及生态学等进行有机融合而构建的一种具有美感的空间的造型（如住宅、桥梁、亭塔阁榭、纪念碑、陵墓等）。所以，又有人称建筑艺术是用结构和造型表达思想的科学艺术。

从美术的角度看，建筑的艺术特性可以体现在以下两个方面：一是任何一个建筑都是以其布局、结构、韵律等来表现它的优美造型，即其形象美；二是各类建筑都会含有人类文化的共同属性——民族性、地域性和时代性，即不同的国家、不同的时期其建筑的造型美会呈现不同的特点、不同的特性和不同的风格。同时，还需要指出的是，建筑作为一种造型艺术，它与主要是供人们欣赏的绘画、雕塑等艺术有一个显著的区别——它首先应是一种实用艺术——要满足人们对它的各种实用需求，并且还要具有一定的坚固性。所以，“实用性、坚固性、美观性”就成了建筑艺术的三大要素。

作为造型艺术之一的建筑艺术，它在人类文化发展的历史上有着卓越的地位，它不仅支撑着人类的社会生活，而且优秀的建筑艺术甚至可以成为一个城市、一个民族以至一个国家的象征与骄傲，如中国的长城、埃及的金字塔、巴黎的凯旋门、澳大利亚的悉尼歌剧院……它们就都是人类建筑艺术的杰出代表。

工艺美术

工艺美术是与人们的物质生活和精神生活最为密切的一种美术形式，它的重要特点也是实用性与艺术性相统一。