

YIKOUQI DUDONG CHANGSHI CONGSHU

一口·气·读·懂·常·识·丛·书

一口气读懂

美术常识

本书编写组◎编

中国出版集团
世界图书出版公司

YIKOUQI DUDONG CHANGSHI CONGSHU

一口气读懂常识丛书

一口气读懂

美术常识

本书编写组◎编

NEW

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

一口气读懂美术常识 / 《一口气读懂美术常识》编写组编. — 广州: 广东世界图书出版公司, 2010. 5
ISBN 978 - 7 - 5100 - 1547 - 2

I. ①—… II. ①—… III. ①美术 - 青少年读物
IV. ①J - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 083864 号

一口气读懂美术常识

责任编辑: 张梦婕

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E-mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 1547 - 2/J · 0105

定 价: 25.80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

前言

美不仅包括像鲜花、服饰、动物、园林山河等自然与物质的美,还包括精神和人格的美,比如对朋友的真诚,对弱小的爱护,对理想的追求等等。我们每个人都离不开艺术,在人生的道路上,我们无不被生活中各式各样的美吸引着,并朝着美的世界走去。

或许在一些成人的眼中,孩子们的画存在着一些不合理,然而在孩子们的世界里,这些不合理性却恰恰是完美的。因为孩子的大胆与夸张,就连绘画大师们都自叹不如。毕加索曾说:“我能用很短的时间画得像一位大师,但我却要用一生去学习画得像一个儿童。”美术本身就与孩子们的心灵最靠近,在孩子们的画中,会让我们看到许多被遗忘和忽略了的世界。

中学生了解和学习美术,并不以成为画家为目的,而只是一种单纯的提高和丰富自己的学习过程。对于中学生,学习和了解美术对发展学生的个性、提高学生的审美能力、陶冶学生的情操、启发学生的智慧方面起着重要的作用。美术作为一门艺术,它是通过具体可感的艺术形象来再现现实生活的图景。而成功的艺术作品就是对世界生动鲜明地反映。因此,对美术知识的学习是发展学生智力、扩大和加深学生对客观现实认识的重要途径之一。

因此,通过美术知识对系统的、集中的了解和学习,可以大大提高学生的审美感受能力,丰富审美情感,树立正确的审美思想,激发创造

美的欲望和激情,并推动德育、智育、体育的发展,培养学生高尚的思想品德和情操,拓宽知识视野。这就使学生在德、智、体、美、劳等各方面得到均衡的发展。

以上所述的这些内容就决定了青少年了解和学习美术常识的必要性,也牵引着他们去寻求有效的途径。这也成为我们编著这本书的最大初衷。

《一口气读懂美术常识》从美术基本知识、美术的重要分类、美术名作和美术名家这四个方面着手,对美术基本常识进行介绍。如果当你看到一幅画,不明白这是一种什么样的形式,甚至连画的是什么都不知道,只看到了上面五颜六色的色彩,更没有看见隐藏着的价值是什么的时候,或者当你还迷惑于像以下这样的问题当中:毕加索、凡高、塞尚等这些人为什么会被世人所敬仰?这些绘画大家所留下的令世人惊叹的美术名作到底好在哪里?这些绘画作品的中心思想、价值以及画家作画时所要表达的现实意义是什么?翻开这本《一口气读懂美术常识》,或许能找到你想要的答案,帮助你解开心中的疑惑。

目 录

美术基础篇

什么是美术?	3
什么是黄金分割?	4
黄金分割是怎么被发现的?	5
什么是三度空间?	6
什么是质感?	7
什么是量感?	8
怎样提高空间感?	9
什么是透视?	10
透视中有哪些基本术语?	11
什么是明暗?	13
什么是色彩?	15
色系的分类是什么?	16
色彩三属性是什么?	17
色相对比的基本类型是什么?	18
什么是肌理?	20
什么是构图?	21
构图的均衡与对称指的是什么?	22
视点的由来是什么?	23

什么是“三远法”?	24
“开合争让”指的是什么?	26
“疏可跑马,密不透风”指的是什么?	27
“计白当黑”指的是什么?	28
构图中的“藏景露景”指的是什么?	28
“补景点景”指的是什么?	29
“绘宗十二忌”指的是什么?	30
什么是笔墨?	31
常用美术字的分类是什么?	32
美术字的审美原则和作用是什么?	34
书写美术字运用的工具有哪些?	35

美术类别篇

什么是绘画?	39
什么是国画?	41
国画的起源是什么?	42
中国绘画的发展历史是什么?	43
国画代表种类有哪些?	45
国画的流派主要有哪些?	50
国画的形式有哪些?	52
国画的载体有哪些?	54
什么是西洋画?	55
什么是油画?	56
西方油画的发展历史是什么?	57
什么是油画的色层语言?	59

油画的材料和工具有哪些？	59
油画的绘制技法有哪些？	61
油画有哪些基本笔法？	62
什么是玻璃油画？	65
油画有哪些保护技巧？	66
油画有哪些流派？	67
什么是水彩画？	70
水彩画的起源是什么？	71
水彩画主要有哪些题材？	72
你知道西方早期的水彩画吗？	73
水彩画需要哪些工具材料？	74
水彩画中的“留空”指的是什么？	76
如何掌握水彩画的水分？	77
什么是水粉画？	78
如何选择水粉画的主要工具材料？	78
什么是版画？	79
什么是壁画？	80
什么是素描？	82
什么是漫画？	83
什么是写生？	85
什么是速写？	85
什么是雕塑？	86
什么是古代的雕塑艺术？	87
宗教对雕塑发展的影响是什么？	89
什么是工艺美术？	90

什么是建筑艺术?	91
----------------	----

美术名作篇

《洛神赋图》	95
《步辇图》	96
《五牛图》	97
《韩熙载夜宴图》	98
《千里江山图》	99
《清明上河图》	100
《富春山居图》	103
《汉宫春晓图》	103
《田横五百士》	104
《奔马图》	106
莫高窟	107
唐三彩	109
《最后的晚餐》	111
《安吉里之战》	113
《蒙娜丽莎》	115
《拿烟斗的男孩》	116
《圣母的婚礼》	117
《雅典学派》	118
《末日审判》	120
《向日葵》	121
《亚维农的少女》	122
《记忆的永恒》	125

《拾穗者》	126
《马拉之死》	127
《静物苹果篮子》	129
《思想者》	130
《自由女神像》	131
《米洛斯的维纳斯》	133
《大卫》	134
《雅典娜神像》	136
巴黎圣母院	137
卢浮宫	139

美术名家篇

顾恺之	143
赵孟頫	144
阎立本	146
李思训	147
吴道玄	149
王维	150
郑板桥	151
吴昌硕	153
齐白石	154
徐悲鸿	156
丰子恺	157
张大千	159
王雪涛	160

何香凝	161
黄宾虹	163
刘海粟	164
林风眠	166
吴作人	167
达·芬奇	168
米开朗基罗	170
拉斐尔	171
维米尔	173
凡·高	175
塞尚	176
丁托列托	178
罗丹	180
毕加索	181
保罗·高更	183
列宾	185
米勒	186
达利	188
怀斯	190
雷诺阿	191
夏加尔	193
莫迪格利阿尼	194
康定斯基	195
米罗	196

美术基础篇

什么是美术?

美术是以物质材料为媒介,塑造可观的、静止的、占据一定平面或立体空间的艺术形象的艺术,它不仅是表现作者思想感情的一种社会意识形态,同时也是一种生产形态。它也称造型艺术或视觉艺术,是运用一定的物质材料(如纸、布、木板、黏土、大理石、塑料等),通过造型的手段,创造出来的具有一定空间和审美价值的视觉形象的艺术。

欧洲在 17 世纪开始使用这一名称,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。我国在“五四”前后开始普遍应用这一名词,也具有相当于整个艺术的涵义。

美术的范围非常广泛。从大的方面说,它可以大体分成观赏性艺术和实用性艺术两种类型。

从观赏性艺术来讲,它主要包括绘画和雕塑两大类。根据绘画所使用的物质材料和工具的不同,又可分为中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、素描等画种。雕塑也有圆雕和浮雕等多种形式,所用材料则有石、木、泥、石膏、青铜等。

从实用性艺术角度来讲,美术同样包括两大类:工艺美术和建筑。按照通常的说法,工艺美术包括三大部分:传统手工艺品、现代工业美术和商业美术。尽管国内外对工艺美术这个概念的理解有一些不同的看法。玉雕、象牙雕刻、漆器、金属工艺品等都属于传统手工艺品;现代工业美术又称为“工业设计”,它不仅包括一切为满足人民日益增长的物质生活和精神生活需要的适用而美观的生活

用品,如花布、陶瓷、玻璃器皿、家具、地毯、家用电器等,还包括现代化的交通工具和机械的造型和色彩设计;现代商业美术主要是指商品标志、包装装潢和商业广告等。因为建筑本身包含技术科学和艺术的两重性,所以建筑也属于美术的范围。任何一座建筑物总是以具有某种空间形体的物质结构矗立在大地上的,这就必然有一个造型是否美观的问题。因此,从这个意义上讲,建筑和雕塑都是一种非常具体的造型艺术。

什么是黄金分割?

黄金分割又称黄金律,是指事物各部分间一定的数学比例关系,也就是将整体一分为二,较大部分与较小部分之比等于整体与较大部分之比,其比值为 $1:0.618$ 或 $1.618:1$,即长段为全段的 0.618 。而 0.618 又被公认为是最具有审美意义的比例数字。这个比例也是最能引起人的美感的比例,因此被称为黄金分割。

大多数人都认为黄金分割的起源来自于毕达哥拉斯,据说在古希腊,毕达哥拉斯有一天走在街上经过铁匠铺前时,他听到铁匠打铁的声音非常好听,于是驻足倾听。他居然发现铁匠打铁节奏很有规律,后来这个声音的比例被毕达哥拉斯用数理的方式表达出来。被应用在很多领域,也有很多人专门研究过,开普勒称其为“神圣分割”,也有人称其为“金法”。在金字塔建成 1000 年后才出现毕达哥拉斯定律,可见这很早就已经存在,只是人们不知道罢了。

文艺复兴前后,黄金分割被阿拉伯人传入欧洲,受到了欧洲人的欢迎,他们称其为“金法”,17 世纪欧洲的一位数学家,甚至称它

为“各种算法中最宝贵的算法”。这种算法在印度被称为“三率法”或“三数法则”，也就是我们现在常说的比例方法。其实有关“黄金分割”，我国也早有记载。尽管没有古希腊的早，但它是我国古代数学家独立创造的，后来传入了印度。

因为黄金分割在造型艺术中具有美学价值，在工艺美术和日用品的长宽设计中，采用这一比值能够引起人们的美感，在实际生活中的应用也非常广泛，建筑物中某些线段的比就科学地采用了黄金分割；舞台上的报幕员并不是站在舞台的正中央，而是偏在台上一侧，以站在舞台长度的黄金分割点的位置最美观，声音传播得最好。就连植物界也有采用黄金分割的地方，如果从一棵嫩枝的顶端向下看，就会看到叶子是按照黄金分割的规律排列着的。在很多科学实验中，选取方案常用一种 0.618 法，即优选法，它可以使我们合理地安排较少的试验次数，找到合理、合适的工艺条件。人们之所以珍贵地称它为“黄金分割”，就是因为它在建筑、文艺、工农业生产 and 科学实验中有着广泛而重要的应用。

黄金分割是怎么被发现的？

黄金分割是一种数学上的比例关系。具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值。

黄金矩形的长宽之比为黄金分割率，换言之，矩形的长边为短边的 1.618 倍。黄金分割率和黄金矩形能够给画面带来美感，令人愉悦。所以在很多艺术品以及大自然中都能找到它。比如希腊雅典的巴特农神庙就是一个很好的例子，达·芬奇的《维特鲁威人》符合

黄金矩形。《蒙娜丽莎》的脸也符合黄金矩形,《最后的晚餐》同样也应用了该比例布局。

公元前 6 世纪古希腊的毕达哥拉斯学派研究过正五边形和正十边形的作图,因此现代数学家们推断当时毕达哥拉斯学派已经触及甚至已经掌握了黄金分割。

公元前 4 世纪,古希腊数学家欧多克索斯第一个系统研究了这一问题,并建立起比例理论。

公元前 300 年前后,欧几里得撰写《帕乔利》时吸收了欧多克索斯的研究成果,进一步系统论述了黄金分割,成为最早的有关黄金分割的论著。

中世纪以后,意大利数学家帕乔利称中末比为神圣比例,并专门为此著书立说。德国天文学家开普勒称黄金分割为神圣分割。

到了 19 世纪,黄金分割这一名称才逐渐通行。黄金分割数也有许多有趣的性质,人类对它的实际应用也很广泛。最著名的例子就是优选学中的黄金分割法或 0.618 法,这是由美国数学家基弗于 1953 年首先提出的,20 世纪 70 年代在中国推广。

什么是三度空间?

三度空间又称“三维空间”。“三度空间”是一个绘画术语。它是指由长度(左右)、高度(上下)、深度(纵深)三个因素构成的立体空间。在绘画中,为了真实地再现物象,就必须在平面上表现出三度空间的立体和纵深效果。三维的东西能够容纳二维。三维空间的长、宽、高三条轴是说明在三维空间中的物体相对原点 O 的距离关

