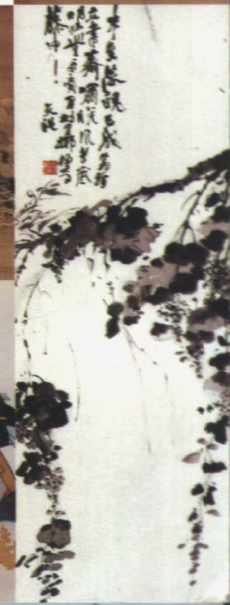
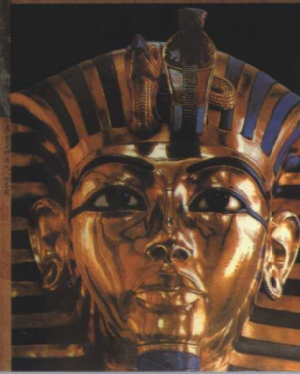
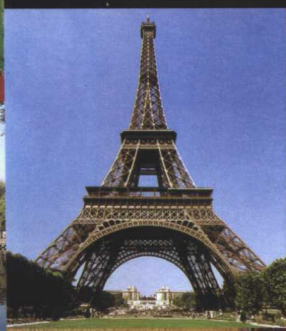
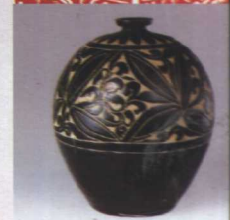
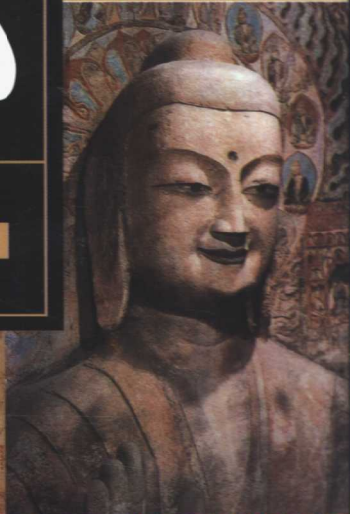

周益民 张 昕 主编

美术常识

全国高等美术院校高考复习辅导教材

美术常识

周益民 张 昕 主编

42996/06

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术常识/周益明,张昕著. —南宁:广西美术出版社,2001.12

全国高等艺术院校高考复习辅导教材

ISBN 7-80674-051-1

I. 美... II. ①周... ②张... III. 美术 - 高等学校 - 入学考试 - 自学参考资料 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 089350 号

版权所有 翻印必究

全国高等艺术院校高考复习辅导教材

——美术常识

主 编/周益民 张昕

责任编辑/杨 诚

封面设计/易 言

责任校对/欧阳耀地

出 版/广西美术出版社

地 址/南宁市望园路9号

邮 编/530022

发 行/全国新华书店

印 刷/广西民族印刷厂

版 次/2002年6月第1版

印 次/2002年6月第1次印刷

开 本/889mm × 1194mm 1/16

印 张/9

书 号/ISBN 7-80674-051-1/J · 93

定 价/28 元

本书如出现印刷装订质量问题,请直接向承印厂调换

前言

美术常识·强化训练

周益民 张 昕

人类的美术活动是伴随着人类社会的产生而产生的。早在数万年前前的原始社会,人类便开始了绘画、雕刻、工艺制作等造型艺术活动。随着人类社会的不断发展和进步,人类的美术活动越来越丰富,美术实践领域也越来越广泛。近年来,造型艺术领域已扩展为整个视觉艺术领域,大美术的观念已日趋为人们所接受。然而,随着美术活动和美术基本概念对诸多学科领域的渗透和扩展,也给渴望进入高等美术院校深造的考生和广大美术爱好者学习美术基础知识带来一定程度的困难。本书正是针对这一现状,并考虑到考生在进行复习备考时,缺少模拟试题、不熟悉考试题型等实际困难而及时组织有关美术学教学的专家和教授重新编写的参考书籍。

这本参考书图文并茂,更加注重针对性和实用性,可以在短期内帮助考生提高他们在入学前的艺术理论水平和应试能力,有利于培养考生的创新精神和实践能力。

全书主要包括:各章要点提示、基本概念、模拟试题及两百多幅作品图片等内容。

本书在编写过程中,主要依据编者丰富的教学经验和近年来的命题趋势,有些内容参阅了国内外学术界的一些研究成果,限于时间和篇幅,未能一一标注,特此说明并向有关人士敬表谢意。由于时间仓促,不当之处还望各位专家同仁及广大读者提出宝贵的意见,待再版时进一步完善。

前 言	美术常识·强化训练	
第一章	美术的一般知识	1
第二章	中国美术史部分	17
第一节	中国美术的起源	17
第二节	中国建筑艺术	18
第三节	中国雕塑艺术	27
第四节	中国绘画艺术	30
第五节	中国画论著作	55
第六节	中国工艺美术	56
第三章	外国美术史部分	62
第一节	外国美术的起源	63
第二节	外国建筑艺术	64
第三节	外国雕塑艺术	70
第四节	外国绘画艺术	78
第五节	外国工艺美术	101
第四章	入学考试模拟试题与答案	104
	模拟试题(一)	104
	模拟试题(二)	104
	模拟试题(三)	105
	模拟试题(四)	105
	模拟试题(五)	105
	模拟试题(六)	106
	模拟试题参考答案(一)	108
	模拟试题参考答案(二)	108
	模拟试题参考答案(三)	109
	模拟试题参考答案(四)	110
	模拟试题参考答案(五)	111
	模拟试题参考答案(六)	111
	经典作品欣赏	113

第一章 美术的一般知识

要点提示:美术活动和美术基本概念涉及诸多学科领域。这一章中,编者根据国内美术院校美术学专业入学考试命题趋势,参考中外有关专业书刊资料和近年国内已经出版的辞书和工具书,对中外美术的一般知识(建筑知识、绘画知识、雕塑知识和工艺美术知识)和重要名词术语,进行了较详尽的选择和整理,列举了一批最基本的概念和术语。释义力求简明扼要但又有较广泛的资料背景和较浅显的文字概述。

【美术】 也称“造型艺术”、“空间艺术”或“视觉艺术”。17世纪欧洲泛指具有美学意义的绘画、雕塑等,以区别于具有实际用途的工艺美术。今通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等。五四运动前后我国亦开始普遍使用这一名词。

【美术学】 研究美术现象、阐述美术规律及美术原理的文艺科学。包括美术创作、美术理论、美术史和美术批评等内容。通过对各种美术现象的研究,总结美术发展的规律,阐明美术的基本原理,指导美术创作和美术鉴赏。

【美术理论】 根据一定的立场和观点对美术创作、美术批评和美术史等美术现象加以总结,概括出其规律性。美术理论来源于美术实践,美术批评必须以美

术理论的基本原则为指导。

【美术史】 研究和阐述美术作品、作者、思潮、流派等美术现象及其历史地位,揭示美术的发生、发展、变化的具体过程及其规律的科学。研究对象涉及美术历史的一切领域。美术史为美术理论、美术批评的建设、发展提供材料,是美术学学科的重要研究方向。

【美术批评】 又称美术评论。在一定的世界观、艺术观的指导下,对美术作品、作者和各种美术现象(包括美术运动、美术思潮、美术流派)所作的分析、研究与评价,其中以对作品思想感情和艺术形式的审美内容的分析、评价占主导地位。美术批评是一种科学的审美活动。它不仅积极地影响着作者的创作思想、创作倾向、创作技巧,而且影响美术创作风尚、创作风格的变革,促进美术创作的繁荣发展。美术批评以美术欣赏为基础,又是美术欣赏的深化与提高。

【艺术】 艺术是意识形态,同时也是生产形态。它包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等形式。艺术根据表现方式可分为四种:①语言艺术,如文学、诗歌、演讲等;②造型艺术,如绘画、雕塑、建筑等;③音响艺术,如器乐、声乐、口技等;④表演艺术,如戏剧、舞蹈、电影等。根据

功能感受来分,上述四种艺术可分别称为思想艺术、视觉艺术、听觉艺术和视听觉艺术。

[造型艺术] 即“美术”,又称“空间艺术”或“视觉艺术”,是艺术四大类别之一。它是塑造形象,占据一定空间,并通过视觉传达而产生美感的一种艺术形式。造型艺术包括绘画、雕塑、图案、摄影和建筑等。它要求艺术家在熟悉生活、了解生活的基础上,创造出概括而集中地反映现实生活和客观对象的艺术作品,用以美化人们的生活,调节人们情趣,陶冶人们的情操,提高人们的思想,鼓舞人们为创造新的美好的未来而奋斗。造型艺术同语言艺术、音乐艺术、表演艺术一样,是社会意识形态的反映。

[建筑艺术] 是造型艺术的一种。凡是使用砖石、金属、木材等各种材料来建造的立体物,如宫殿、楼阁、亭台、寺院、桥梁、陵墓等,皆称为建筑。建筑能反映出各个时代各民族的文化特点和审美取向。

[艺术学] 是指有系统地研究关于艺术的各种问题的科学。把有关艺术的诸多问题,当作专门科学来研究。如研究艺术的生产形式、艺术的发展规律、艺术的理论和批评、艺术的作品和特色等内容;包括艺术形象性和美学,以及绘画的传统和作用等等。

[艺用解剖学] 又称“解剖形态学”。为了正确表现形体动作和表情变化,对人体骨骼和肌肉的组织进行解剖研究,了解和掌握各部分之间的位置、比例和动作规律。它是美术院校技法理论课之一。

[中国画] 简称“国画”。在世界美术领域内自成独特体系。它以毛笔、墨和中国画颜料,在特制的宣纸或绢上作画。题材上有人物、山水、花卉、翎毛、草虫之分。在技法上分为工笔和写意两种,各有蹊径,互有特色。在人物画方面,至战国逐渐成熟;山水、花鸟等至隋唐之际,始独立形成画科。到五代、两宋,流派繁多,为高度发展阶段。元代水墨画盛行。明清和近代,大体承袭前规。在各个时期中,都出现了不少革新创造的画家。中国画具有鲜明的民族形式和风格。在描绘物象上,主要运用线条、墨色来表现形体、质感,有高度的表现力,并与文学、书法和篆刻相合,还有独特的装裱形式,达到“形神兼备”、“气韵生动”的效果。

[文人画] 我国绘画史上的一个专称,也称“士大夫写意画”。作品大都取材于山水、竹石、花鸟等,表现手法以水墨或淡设色写意为多。追求画面的诗化效果,惯以梅、兰、竹、菊为主要题材,借以标榜画家高尚的自我人格。

[人物画] 以人物为内容的绘画统称人物画。人物画的范围很广,凡是描绘人物的各个画种都属人物画的范畴。从画面人物的多少一般分为群像画和肖像画。前者以突出人物活动为主,后者以描绘人物形象的酷肖为主。二者表现的侧重点虽有不同,但都要求形神兼备,即不但人物形象要符合透视原理,结构、比例要正确,而且要表现出人物的思想、感情和精神面貌。人物的面部是描绘的重点。同时还要处理好人物与人物、人物与特定的环境之间的关系,以求得人物动作的协调和画面的布局的统一。

[花鸟画] 我国传统画科之一。以描绘花卉、竹石、鸟兽、虫鱼等为作画主体。唐末逐渐成熟,出现了边鸾的工笔勾填和殷仲容以墨代色两种画风。五代时发展有“徐、黄二体”。明代沈启南涉笔点染,亦追徐熙花卉,更完善了诗、书、画合一的形式。

[山水画] 我国传统画科之一。在魏、晋、南北朝时已逐渐从人物画中分离出来,形成独立的画科,到唐代已完全成熟。山水画,禀受自然的精华和天地的灵气,融大地山川、阴晴雨雪之趣味,是自然论美学观最典型的艺术载体。从六朝到唐,山水画家虽然很多,但笔法却很古拙。李思训、王维、张璪、毕宏、郑虔深造了山水画理。五代的荆浩、关仝更有新的创造。到了宋代,郭熙、范宽、李成三家鼎立,使山水画法达到了完美的境界。

[界画] 中国画的画科之一,在作画时使用界尺引线,故名。界画起源很早,晋代已有。顾恺之曰:“台榭一足器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。”隋代,界画已相当成熟。《历代名画记》中评展子虔界画说:“触物留情,备皆发绝,尤善台阁。”评董伯仁的界画:“楼台人物,旷绝古今。”唐有李思训、尹继昭,五代有卫贤、赵德玄、赵忠义,宋有郭忠恕、燕文贵,元有李容瑾,明有仇英,清有袁江、袁耀。现存唐懿德太子李重润墓道西壁的《阙楼图》是目前我国最早的一幅大型界画。宋代的著名界画有《黄鹤楼》、《滕王阁图》等。

【扇面】 历代书画家都喜欢在扇面上绘画或书写。有字和画的扇子，保持原样的叫成扇。为便于收藏而装裱成册页的习称扇面。从形制分，有团扇和折扇等。

【粉画】 又叫“色粉画”。在毛糙有颜色的纸上用有色粉笔进行描绘的图画。画法近似素描中的铅笔画、木炭画。其表现如同水彩画和油画。黑板报也常用粉画装饰。色粉的特点是不透明，无光泽，画出来能产生松柔明丽的效果，但不易保存。

【连环画】 用多幅画面连续叙述一个故事或事件发展过程的绘画形式。它具有连续性和故事性的特点。连环画是从“绣像”、“全图”（即插图）演变出来的。如敦煌等地壁画中的经变图，以及明画《胡笳十八拍》等亦属此类。现在通称的连环画，兴起于20世纪初叶，根据文学作品、民间故事、历史故事等多方面的题材，先编成简练的文字脚本，再绘制画幅，一般是以线描为主，也有彩色的和摄影等形式。

【油画】 西画中的主要画种，产生于欧洲，是用油质颜色描绘在布、木板、厚纸或墙壁上的图画。12世纪时，北欧各国以颜料溶油研磨和起作画，后经14世纪尼德兰画家凡·爱克兄弟的实践、改进而成。文艺复兴时期盛行于意大利及尼德兰、西班牙、德意志，取代了传统的蛋画。油画颜料装入锡管便于携带的方法，是1824年前后英国人发明的。18至19世纪油画逐渐在英、法、俄各国发展起来。清朝末年始传入中国。油画的特点是：①色彩丰富，能较充分表现物体的复杂层次和雄伟场面，能绘声绘色地表现人物形象。②颜料有较大的遮盖力，描绘较自由，便于修改。③油质干后坚实耐久，不易霉变，便于画幅长期保存。

【历史画】 以历史事件和历史传说为题材的绘画。它主要表现历史上的人民生活和对当代有历史意义的事件。所描绘的人物、环境、社会风俗、服饰、建筑等都应有历史潮流的依据，反映历史的真实和时代的本质。历史画在欧洲文艺复兴时期开始成为独立的绘画形式，在18至19世纪资产阶级革命和无产阶级革命的影响下，更获得了巨大的发展和成就，产生了如法国的大卫、俄国的列宾和苏里科夫等著名历史画家。他们创作了不少杰出的历史画。

【风景画】 以描绘室外自然万物为内容的绘画，称做风景画。它描绘的对象包括山石、竹木、建筑、

街道、庭院、森林、草原、荒野、天空、云雾、雨雪、江湖、海洋以及天气的变化等。作画时要求掌握好视平线和构图中的透视关系，突出中景和近景；模糊远景，使画面产生深远的空间感，同时使景物显示出体积的厚度。好的风景画更要求表现出人的思想感情和情绪。风景画最早出现于古代墓穴和石窟壁画中，不过它主要是起人物背景作用。19世纪以后，法国出现了巴比松画派和印象画派，风景画开始作为独特的画种而获得大发展，并影响了整个国际画坛。近代世界著名的风景画家有英国的康斯太勃和透纳、法国的柯罗和巴比松派的卢梭、俄罗斯的希施金和列维坦等。

【风俗画】 绘画艺术中的一个主要画种。它以日常社会事件为绘画题材，是画家对自己所生活的那个时代、个人日常生活和周围环境风土人情的描绘。风俗画原来是与宗教画相对而言的，在宗教画占统治地位的中世纪，它在造型艺术中是无足轻重的。但它的历史非常悠久，在埃及、西亚古墓壁画中和印度石窟壁画中已有这样的作品。15、16世纪欧洲文艺复兴时期，风俗画获得了空前发展而成为一种独立的绘画体裁，产生了如意大利的提香、尼德兰的勃鲁盖尔等许多描写市民生活和农民生活的杰出风俗画家。17至19世纪日本江户时代的浮世绘也是世界有名的风俗画流派，其画风对现代欧洲绘画曾产生过一定的影响。

【宣传画】 即出现在街头、公共场所和交通要道上的招贴画。它以宣传鼓动和制造某种气氛为目的，旁边一般配以简短的号召文字。宣传画要求内容生动、造型醒目、构图简练、主题突出、色彩鲜明、表现力强，使过往行人在较远的地方和在较短的时间内就能被生动有力的画面所吸引。宣传画是近代社会生活的产物，它的早期形式是图画传单、商品广告和文艺海报。1871年法国巴黎公社起义爆发后，起义群众运用宣传画作革命宣传；第一次世界大战和俄国十月革命后，宣传画的形式完备起来，并成为造型艺术中的一个独立的画种。

【军事画】 以战争事件和军事生活为题材的绘画。描写的对象包括战争场景、野营活动、战士生活、军民关系以及与军事、战争有密切联系的历史性事件。军事画历史悠久，可追溯至亚非各文明古国远古时期的石窟、寺庙、墓室和宫殿中以战争为题材的壁画。纪念性军事画，最早出现于公元前4世纪希腊画家费多西拉和爱勒特里二人合作的反映希波战争的

《伊苏之战》。

【水陆画】 我国古代宗教绘画的一种,是供佛家、道家举行宗教仪式、水陆道场时悬挂用的。内容多为菩萨、鬼怪,宣扬宗教迷信。

【水彩画】 用水彩颜色描绘在纸上的图画。调色时,以水溶化使用,画笔含水分多少,能表现出色调的浓淡和透明程度的强弱。水彩颜色是比较透明的,一般都画在白纸上。画画时,可利用画纸的白底和水互相渗融等条件来表现自然景物,这样能产生轻快、明朗、湿润等特殊效果。

【水粉画】 用水融合粉质颜料描绘在纸、布、木板、墙壁等上面的图画。水粉画历史悠久,但名称在近几十年才形成和通用。水粉颜色艳丽、强烈,一般不透明、不粘凝、不渗化,能进行细致深入的刻画,又能作大面积的涂绘,能粗能细,具有比较充分的表现力,且工具简单、掌握方便、费用经济,进行创作和写生都比较适宜。运笔恰当,可收到油画浑厚和水彩画明快二者之间的特殊效果。它还可以写实描绘和装饰表现,应用很广泛。各种场合的大幅宣传画、年画、展览会图画、电影戏剧海报、舞台布景、橱窗美化、装潢设计、招贴、图案设计等,一般都采用水粉画。它缺点是颜料缺乏光泽,经不起久晒,容易褪色。有的画家在作品完成后喷上一层透明油剂,以弥补其不足之处。此外,用色不易掌握,多次修改容易使色调“灰”、“暗”、“脏”,作画时须注意避免。

【木炭画】 西画种类之一。在硬纸或墙壁上用木炭笔或炭条所作的画。也有以纸或鹿皮制成笔蘸黑基炭粉,在纸上擦画,这叫做擦笔画,多用于画人物肖像。木炭画常用于静物素描、人像素描、人物写生及油画草稿。

【肖像画】 描绘人物形象的绘画。它包括头像、胸像、全身像、群像以及画家的自画像等,但主要是头像。肖像画不仅要刻画人物形象,而且要能表现人物的性格特征。所谓性格特征是指人物的思想感情、精神状态和内心世界,故在我国肖像画史上有“写照”、“写真”、“传真”、“传神”之称。我国自唐以后历代都有不少传世肖像名作,初唐阎立本的《历代帝王图卷》是我国古代肖像画中的珍品。在欧洲,肖像画盛行于文艺复兴时期及其后,其中举世闻名的肖像画作品有

15至16世纪意大利画家达·芬奇的《蒙娜丽莎》和17世纪荷兰画家伦勃朗的《布业公会的理事们》等。

【肖像漫画】 在西方又称似颜画,是以夸张手法画出来的漫画肖像。这种画主要是给著名政治家、文学家、艺术家及社会名流画脸谱的。有褒有贬,但以贬斥最为风行。每当刮起波及世界局势的政治台风,很多国家的报刊上总要出现这类漫画作品。

【广告画】 为了介绍、推销商品,或者因政治、军事、文化、社会等方面的需要含有告白意味的一种绘画。主要刊登在报章、杂志和贴于墙壁上,也有绘在铁皮和木板而立于交通要道口或公共场所,为了简要地表现事物的性质、效用和引人注目,广告画要求内容生动、新颖,构图允许合理的夸张。广告画最早出现于19世纪英国的肥皂行业,尔后传播于各资本主义国家乃至全世界,现在大部分应用于商业活动,它的形式可分为商标贴头、报贴和路牌等。

【年画】 我国特有的一种绘画形式。这种绘画体裁,是伴随着我国农历春节喜庆新年和祛凶避邪的活动而产生的,故名年画。我国民间年画具有悠久的历史和丰富的传统,题材大多带有祝福祈年的意义,长期以来流传在广大的农村,是群众喜闻乐见的一种艺术形式。年画的起源很早,1909年发现的南宋时刻印的木版年画《隋朝窈窕呈倾国之芳容》是目前所能见到的最早的一幅木版年画。到明朝时尤为盛行。年画的形式有门画(有独幅的和对开的)、四屏条和横的或竖的单开独幅等。我国历史上著名的年画产地有天津的杨柳青、苏州的桃花坞和山东的潍坊等。年画的特点是构图饱满,线条挺拔、色彩鲜艳和富有装饰性,生活气息浓厚,有较强的感染力。解放以来,新内容、新形式的年画,在继承优秀传统的基础上,得到更蓬勃的发展。

【佛山年画】 佛山所产的年画。其主要特点是线条刚劲、粗放、疏松、简练,具有版画趣味,用色主要用大红、橘红、黄、绿等,有的并用金、银的勾线,深为群众欢迎。

【桃花坞年画】 产于苏州的木刻年画。历史很久。在明代就远销海外日本长崎等地。清雍正、乾隆年间更为兴盛。因曾集中于桃花坞地方生产而得名。在题材内容上反映了反封建的意识,最突出的是风景画题

材,如《阊门图》、《西湖十景》以及《姑苏万年桥》等。到了明末清初,在艺术形式上要求革新,主要是在构图、透视、明暗等方面,学些西洋的表现方法,出现了“凹凸丹青法”、“焦点透视”,并用铜版画中的线来表现明暗,故在木刻年画上也标明“仿太西笔法”等字样。

【山东潍坊年画】 即杨家埠年画,开始是杨柳青的支系。它除翻刻部分杨柳青年画的画稿外,也创作不少独出心裁的新版。其风格特点是:重用原色,人物形象突出,眉目清晰,刀法粗壮,取材都与当时人物生活有关,还有反映世俗生活、时事风俗的风俗画,题材范围极为广泛。其价格便宜,故销售量大,为群众所喜爱。

【杨柳青年画】 17世纪初发源于天津西郊的杨柳青镇一带,是我国北方流传最广、影响最大的民间画种之一。清代中期,杨柳青附近的农村,传有“家家会点染,户户善丹青”之说,盛况空前。其特点为善于运用象征、寓意和夸张等艺术构思来表达人们的美好愿望与理想。作品通俗明了,构图饱满,造型简练,色彩鲜艳,和谐典雅,富有装饰性。在制版方面,分“春版”和“秋版”两种。春天时间充裕,刻制精细,套版较多;秋天需要量大,刻制粗糙。它的刻制以木版套印与手工彩绘相结合为特点,形成了北方独特的一派,为广大群众所喜闻乐见,国内外都享有盛名。

【绵竹年画】 我国著名的年画产地之一。四川绵竹年画在历史上与我国著名的天津杨柳青年画、江苏桃花坞年画、广东的佛山年画同享盛名。绵竹年画的特点是人物突出、构图丰满、色彩鲜艳、对比强烈,具有浓厚的民间风格和地方特色。当地所产的白大纸,便是一种专门的年画用纸,它在极盛时期的光绪年间,曾有过大小作坊300余家,画店30多个。

【宗教画】 取材于宗教之教义、故事和传说且服务于宗教宣传的绘画。如佛教中表现佛本生故事的绘画,基督教教义中的故事画、圣像画等。佛教绘画兴盛于中古时期的印度、中国和东南亚,著名的佛教绘画有绘制于1至7世纪的印度阿旃陀石窟壁画和中国唐朝时期绘制的敦煌莫高窟壁画等。基督教绘画繁荣于中世纪和文艺复兴时期的欧洲,多集中于教堂的墙壁和天花板上。古今中外宗教很多,一般都有自己不同宗教画。

【细密画】 描绘在书籍、徽章、盒子、镜框等物件上和宝石、象牙首饰上的一种极小型的绘画。主要起装饰作用。题材多为人物肖像、图案或风景,也有风俗故事。细密画最早出现于2000年前埃及的卷物上,古代希腊、罗马已经很流行,中世纪欧洲基督教的物体上也镶有细密画,16世纪以后更普遍出现在圣经和祈祷书上,文艺复兴时期的德国画家荷尔拜因是杰出的肖像细密画画家。

【透视画】 根据透视原理所作的绘画。它是利用投射视线与物体各部位的交切点来显示被画物体的影像的。构图随作画位置的转移而不同,因此,绘画时要考虑到视觉、视点、视线、人目高度、停点、画线、水平线、离点线等的配合关系。

【浮世绘美人画】 日本绘画体裁之一,是从后期浮世绘派生而来。主要描绘17至19世纪江户时代的市民生活和趣味,入画的具体对象是演员、美人、妓女、侍女、市民姑娘等,反映着江户时代上升时期市民阶层的享乐情景和审美观念。美人画中的人物除了有时用男子陪衬以外,主要是年轻女子。这些女子虽然被描绘成飘飘然貌似仙女,但是人物面部表情比较单纯,性格也并不突出。然而画家却通过环境气氛和人物身段动态来表现人物的性格。这是美人画的技法特点,也是浮世绘艺术手法特殊之处。美人画构图造型优美,除了给人以美感之外,对于了解、考察江户时代人们的服饰、用具、器物和社会时尚都具有重要意义。

【浮世绘风景画】 日本绘画体裁之一,是从浮世绘派生而来,在浮世绘中独树一帜。画面表现有风景和人物,但以风景为主,人物一般只起点景作用。浮世绘风景画中的风景题材很广泛,描绘有亭台、楼榭、庙宇、庭院、街景和竹木、山石、花鸟,此外还描绘农事、天气阴晴和季节转换等。人物描绘也多种多样,市民、农民、樵夫、僧侣、士兵,在画面上都有所表现。

【人文主义】 14至16世纪意大利文艺复兴时期的主要思潮,后来扩展到整个欧洲。其含义有二:①反对中古时期封建神权的压迫和宗教教义及经院哲学的束缚,追求一种理想的社会制度,提倡以人与自然对象的世俗文化的研究,主张思想自由和个性解放,肯定人是世界的中心。②指贯穿于资产阶级文化艺术中心的一种基本思潮,即资产阶级人性论和人道主义。人文主义的思想核心是资产阶级个人主义。不

过在当时资本主义萌芽时期,它以资产阶级的个人自由的思潮,冲破了封建统治的生活基础,有力地推动了文艺复兴运动的发展。

【自然主义】 文艺创作中的一种倾向,是19世纪后半期的一种文艺思潮。它的本质在于表面地描绘现实的个别现象,轻视艺术的概括性,拒绝对所描绘的事物作社会的、政治的、道德的和美学的评价;追求事物的外在真实和美学的评价;反对典型化,不去表现和反映生活的本质,甚至歪曲生活。自然主义在西欧各国得到广泛的传播。它的出现是摒弃现实主义原则的结果。它与文学艺术中的颓废流派,如象征主义、形式主义、印象主义、超现实主义等,往往汇合在一起。

【风格主义】 又称矫饰主义或体裁主义。由意大利语 Maniera (风格)引申而来。盛行于16世纪末。它在文学艺术方面轻视内容,单纯强调形式上的奇巧和个人风格上的癖好。创作脱离现实生活,生搬硬套或模仿别人的独特风格的技法,意大利文艺复兴衰落时,曾风靡一时。后来凡文学艺术中矫揉造作的风气和手法均称为风格主义。

【未来主义】 现代资产阶级文艺思潮之一。第一次世界大战前夕,即1909年由意大利马利奈蒂(Marinetti)倡导了一场未来主义的文艺运动,并发表了宣言。次年画家卡拉(Carra)、波丘尼(Boccioni)等参加了这个运动,后来遂流行于英、法、俄诸国。未来主义主张与传统文艺彻底决裂,宣扬极端民族主义;要求艺术歌颂“科学机械化的时代”,表现“速度、暴力、机器、军舰和飞机的转动”,歌颂和赞美战争、恐怖、冒险、杀人和无政府主义的破坏行为,以及追求怪诞的形式。如画一匹奔马,不是画四只脚,而是画几十只脚在互相交替,并用无约束的构图,狂乱的笔触、色彩、线条表现“动感”、“力感”、“速度感”等。未来主义的文艺运动有破坏的意义,而无建设的意义,所以不久就消失了。

【立体主义】 也叫“分析和合成立体派”。1907年至1914年间出现于法国画坛。特点是把体和面的表现放在艺术表现的首位。主张物体形象在自然界中皆以球体、锥体、圆柱体为基础。其发展分前后两个时期,前期是分析立体主义时期,主张将自然形体分解为半透明的几何切面,并互相交叠构成画面。稍后又

以所谓“同时表现”手法,在画面上同时进行表现同一事物的几个不同方面,如人像的正侧两面同时进行表现等。后期是合成立体主义时期,即采用粘贴手法,将纸片等东西贴在画布上构成他们的作品。立体主义的发起人是毕加索和勃拉克。

【浪漫主义】 19世纪初产生于欧洲的一种广泛的文艺思潮。与现实主义同称为文学艺术史上两大主要流派。浪漫主义者主张摆脱学院派和古典主义的羁绊,反对刻板僵化的艺术教条,提倡发挥艺术家自己的想象和创造。它处于资产阶级革命时代,反映资产阶级上升时期的意识形态。其中积极浪漫主义注意反映现实生活,善于抒发对理想世界的热烈追求,表现出激烈奔放的感情,并常用热情的语言、瑰丽的想象和夸张的手法塑造形象。名画《梅杜萨之筏》的作者籍里柯是这一派在绘画方面的先驱,而德拉克罗瓦则是这一派的杰出代表。消极浪漫主义逃避现实,反映了封建贵族对革命运动的恐惧和反抗。

【恶魔主义】 19世纪末文艺思潮之一,和唯美主义同属于颓废派。它癖爱病态事物,主张在怪奇、凄惨、黑暗、恐怖中追求诗一般的美丽,提倡极端的人工艺术。其代表作品《恶之花》,有人称之为“地狱之书”或“罪恶的圣书”。

【印象主义】 近代西欧绘画艺术创作思潮之一。它是在19至20世纪之交唯美主义与自然主义的基础上形成的。1865年至1870年之间,法国美术界在反对学院派官僚艺术的口号下,以马奈为中心结合了莫奈、西斯莱、雷诺阿、塞尚、德加、毕沙罗等一批画家在从事绘画创作时提出了主张到大自然中去表现光与色的丰富变化。由于他们对光色的探讨和受当时流行的光谱原理的启发,认识到色彩的变化是由光造成的,并研究出用外光描绘对象的方法。他们对色彩知识的发展和对油画技法的改进作出了贡献。印象主义在西洋绘画史上有一定的地位,影响了美国的惠斯勒、沙金特,德国的科林特和斯莱福格特,意大利的塞冈蒂尼,比利时的凡·里谢里别尔格等著名画家。印象主义是针对古典主义只注重素描而不注重色彩的表现提出来的。印象主义要求通过绚丽的色彩来补充素描的不足,以充分表达人的激情。这种艺术主张后来除被后期印象主义(塞尚主义)和新印象主义所继承之外,还逐渐普及到文学、音乐、雕刻等方面。

【形式主义】 19世纪末20世纪初产生于欧洲的一种反现实主义的艺术思潮。其主要特征是脱离现实生活,否认艺术的思想内容,在表现形式上主张标新立异,追求表面上的豪华。

【古典主义】 17世纪西欧产生的一种文艺思潮。以法国最完备。它的内容包含有四个要旨:①理性的崇拜,即以理性主义作为创作的指导思想,这种思想在一定程度上反映了反对封建专制和教权的斗争精神。②自然的崇拜,有抽象化、形式主义的倾向。③古典的崇拜,主张模仿古代希腊、罗马的文艺,采用古代题材。④艺术完成的崇拜,它具有现实主义因素。绘画方面以大卫、安格尔等为代表。古典主义文艺延续到18世纪后期成为资产阶级反对封建专制和宣传民主主义的文艺武器。欧洲资产阶级革命后,浪漫主义兴起,遂逐步结束古典主义的历史时期。

【现实主义】 又称写实主义,19世纪产生于欧洲。与浪漫主义同称为文学艺术史上两大主要流派。现实主义提倡客观地观察自然和社会,通过典型环境、典型人物的描写,深刻地反映现实生活的本质。在美术方面,现实主义反对脱离社会生活,反对颓靡因袭的学院派风气,重视创作的社会意义,并力图表现于艺术作品之中。1855年法国画家库尔贝因抗议官方博览会拒绝展出他的部分作品而愤然办了个人画展。他的展览目录中所写的阐明自己艺术见解的序言掀起了19世纪现实主义的热潮,而他本人遂成为现实主义画派的著名代表。现实主义绘画名作有法国库尔贝的《石工》、《筛麦的妇女》,米勒的《拾穗者》、《扶锄的农夫》和俄国列宾的《伏尔加纤夫》等。

【达达主义】 资产阶级形式主义艺术流派之一。说法有二:①“达达”是空灵和糊涂的意思。在绘画上是用混乱的线条和颜色来任意涂抹,以表现不可思议的东西,是立体派和未来派的继续。代表人物有毕卡比亚、爱恩斯特等。②“达达”一词原是法语幼儿语言中的“小马”、“玩具马”之意,表示“无什么意义”、“无所谓”。1916年罗马尼亚诗人查拉随意以牛来作为文艺团体的名称,并在“宣言”中宣称“用永生来作尺度,一切动作统归虚妄”。主张以梦呓、混乱以及怪诞荒谬的形象来表现不可思议的事物。1922年以后就没落下去了。

【表现主义】 绘画、音乐、戏剧等方面的一种创

作思潮。欧战前夕产生于德国,欧战结束后波及整个欧洲。美术中的表现主义运动兴起于1905年,表现艺术家对资本主义的黑暗现实带有盲目性的反抗情绪,强调自我感受的绝对性,否认理性,把直觉看做是认识世界的惟一方法。因此,他们的作品多半是表达作者的一些片断感受、幻想和激情。其题材大多是孤独的人生隐藏在内心的悲愤、难忍的痛苦等。在艺术表现上,他们追求过分的夸张、变形,其中有些画家还描绘色情和宗教题材。代表性画家有海格尔、考考施卡、诺尔德等。

【抽象主义】 现代资本主义国家较为风行的一种艺术流派。开始于1910年。主张在画面上作抽象的彩色和线条的游戏,表现最大限度的糊涂和混乱,并彻底弃绝客观世界的具体形象和生活内容。在法国巴黎有“现实新闻沙龙”的组织,在美国更为风行,并波及印度和日本等国。后来还发展到利用驴子的尾巴、猩猩的巨掌、公鸡的脚爪等来作画。美国垄断资本家曾拨款修建美术馆,专门收购这一类作品。代表人物有康定斯基、蒙德里安和波洛克等。

【构成主义】 亦称为“结构主义”,现代资产阶级形式主义流派之一。始于第一次世界大战后的苏联。构成主义提倡“机械的美”,而排斥艺术的思想性和形象性以及民族传统。主张依靠长方形、圆形和直线等构成“没有表现对象”的艺术。它原为雕塑上的一种表式,后来影响到绘画、版画及工艺美术等方面。同时在荷兰也形成了构成主义集团,对瑞士、法国、美国等国的部分画家,曾起了一定的影响。代表人物有塔特林、贝夫斯纳等。

【神秘主义】 现代资产阶级的一种艺术倾向。它强调和提倡表现个人难以捉摸的感觉、幻象,甚至某种超自然的幻觉,否认艺术是现实主义的反映,竭力要使艺术创作服从于作者的盲目本能和神秘的幻想。颓废派的绘画即带有神秘主义的色彩。

【神话现实主义】 文艺创作的思潮之一。指在原始社会的艺术中,除去生动的真实壁画外,在彩陶、青铜器和骨石上,都可以看到一些抽象的幻想描绘。如在原始社会人们的民间创作中,一方面可以见到和现实密切相连的非常鲜明的现实主义性,另一方面也看到天真的夸张,现实主义成分和幻想成分的混合即形成了神话现实主义。

【虚无主义】 无政府主义的一种流派。19世纪60年代特别流行于俄国。它否定现存秩序和理论,并表现成一种思维活动。这种思潮后来渗入到文艺创作中,19世纪俄国作家克鲁泡特金就是虚无主义者中的一个。

【唯美主义】 19世纪末流行于欧洲的一种资产阶级文艺思潮。唯美主义“为艺术而艺术”,片面追求艺术技巧,以脱离现实而去追求人工的美为其绝对至上的标准,反对文艺的社会教育作用。初为法国的戈蒂埃所提倡,后为瓦尔德所发挥,并形成了下列三个论点:①艺术应该离开人生,从人生超脱。②艺术除了它本身之外,什么也不表现。③艺术不是反映人生,而是人生反映艺术。《莎乐美》为其代表作品。在绘画方面,则表现为脱离现实生活、内容空虚、外表华丽的倾向。

【理想主义】 文艺创作上的思潮之一。在理论上,主张在欲望和快乐之上再建立一种最高目的,并努力加以实现。在美学上主张以美为美,美存在于所表现的内容,即所显示的意识观念。在创作上,为了表现出对现实的不满,主张依照主观把材料理想化。但这种思潮如果脱离了现实,那就成为“空想”和“幻想”。

【象征主义】 19世纪文艺创作思潮之一。是颓废主义文艺思潮中的一个主要流派,勃起于法国,其理论基础是主观唯心主义,认为诗的目的旨在暗示“另一世界”,而“另一世界”是真的、美的。主张用晦涩难解的语言刺激感官,产生恍惚、迷离的神秘联想,即所谓“象征”。象征主义者反对理性,强调感觉,注重主观,忽视客观。其作品采用象征寓意的手法表现颓废、梦境、病态、黑夜和悲观绝望的情调,宣传个人主义和含神秘的寓意与思想。法国象征派诗人以马拉梅与魏尔伦为代表,美术方面以摩罗、夏凡纳为代表;德国以勃克林、克林格尔等为代表。象征主义自19世纪末到第一次世界大战前其影响遍及欧洲各国,并波及各个艺术部门。

【超现实主义】 现代资产阶级文艺思潮之一。为法国达达主义诗人昂特莱、布列东所创始,并由布洛东于1924年发表的《超现实主义宣言》而得名。流行于资本主义各国,而在美国特别盛行。认为“下意识的领域”、梦境、幻觉、本能是文艺创作的源泉,文艺作品表现的思想必须超越现实,诗歌、绘画等作品表现的是荒谬混乱感觉的印象。上述主张否定文艺要反

映现实的基本规律,其创作完全违反了正常的思维逻辑。超现实主义的画家以阿尔普、马森、达利、米罗等为代表。

【超级现实主义】 又称照相现实主义。产生于美国,20世纪60年代以后逐渐流行于西方。超级现实主义者为了能纯客观地、真实地再现现实,要求用巨大篇幅表现人物形象,并着重表现出人的皮肤、毛孔等生理细节,以达到艺术要素上的“逼真”和“酷似”。在绘画上,克洛斯(Chuck Close,1940—)、埃斯蒂斯(Richard Estes,1936—)、莫利(Maleolm Morley,1931—)等画家常以几倍乃至10倍于原头大小的篇幅描绘头像;雕塑家汉森(Duane Hanson,1925—)、安德烈(John Andre)等则以与真人一般大小的尺寸塑造人像,并饰以衣着和道具,令人觉得如同真人。他们的创作早期大都以车祸或殴斗、枪杀的现场情景为题材,70年代起则开始表现日常生活中的各种人物和事件。

【新古典主义】 19世纪末文艺创作的思潮之一。20世纪初明显地出现于德国文坛,后来扩展到其他各资本主义国家的文坛和绘画、音乐等艺术部门。有人认为16至18世纪欧洲的古典主义文艺是古代希腊、罗马文艺的模仿和扬眉吐气,故称为新古典主义。他们的口号是“回到希腊和罗马”!主张恢复艺术的纪律和规矩,以古典主动脉为标榜,歪曲古典主义的形式和情调,而不是实质,故又被称为“伪古典主义”。

【二度空间和三度空间】 由纵、横两个因素组成的平面叫做“二度空间”。由纵、横、高三个因素组成的物体或立体叫做“三度空间”。画家描绘对象时,不仅要刻画人物的精神状态,还要表现出对象的立体效果,亦即所谓质感,以增强形象的表现力。故研究三度空间有助于在画面上表现出立体的空间关系。

【工笔】 中国画传统的画法之一。相对“写意”而言。工笔画用笔工整细致,敷色层层渲染,细节明澈入微,要用极细腻的笔触描绘物象,故称“工笔”。

【写意】 中国画传统的画法之一,相对“工笔”而言。用豪放、简练、洒落的笔墨描绘物象的形神,抒发作者的感情。写意画在表现对象上是运用概括、夸张的手法,丰富的联想,用笔虽简练但意境深邃,具有一定表现力。它要有高度概括的能力,要有以少胜

多的含蓄意境，落笔要准确，运笔要熟练，要能得心应手，意到笔随。

【一八艺社】 即春地美术研究所。是我国进步的美术团体。1929年成立于杭州，由杭州艺专进步学生组成。1931年曾在上海展出过油画、国画、版画、装饰画等180余幅。不久，艺社又设在上海江湾虹口公园附近，受到鲁迅先生的大力支持。“一·二八”事变后改名为“春地美术研究所”。由于它从事进步的美术活动，后被反动派特务所破坏。当时该社负责人有江丰、艾青、于海、李春丹、黄山定等人。

【乡土艺术】 以本身生长的地区或某一乡土风物为题材的艺术。对地方风物情调、习惯特色等进行艺术地描绘，表现在艺术作品的形象上，带有地方色彩，生动地反映出这一地区的社会生活，即所谓“地方色彩”。

【三大面】 一个六面体，人们可以看见的三个面，或一个六面体在一个光源照射下出现的明暗三种状态：亮面——受光面；中间面（灰调子）——侧面受一部分光，显出半明半暗的灰色；暗面——背光面。素描中所描绘的人物及其他对象，其明暗变化往往要比一个六面体复杂得多，为了把握住对象的基本形体，一般都把它归纳概括为三个基本的大面。把握住这三个大面的明暗基本规律，就能比较准确地分析和表现对象细部的复杂形体变化，使画面显出立体感和空间感。

【六法】 古代画论词语。是我国南齐时画家谢赫在《古画品录》中提出的中国绘画创作上的六条法则，即“气韵生动”、“骨法用笔”、“应物象形”、“随类赋彩”、“经营位置”、“传移模写”。1000多年来，凡绘画的创作与批评，都未曾越出这“六法”的范围。

【六要】 古代画论词语。五代荆浩《笔法记》提出的“六要”：一曰气，二曰韵，三曰思，四曰景，五曰笔，六曰墨。

【风格】 一个时代、一个流派或一个人的文艺作品在思想内容和艺术形式方面所显示出的格调和气派。因为作品是作家或艺术家创作出来的，由于他们个人出身、生活经历、文化教养、思想感情的不同，又因为创作时主题形成的特殊性和表现方法的习惯性的不同，因而不同的作品便形成不同的风格。而这种

风格往往表现出时代的、民族的和阶级的属性。就是同一个作家、艺术家也会有前期和后期风格的不同。风格的共同性形成流派，而流派并不会消灭各个作家、艺术家之间风格的不同。

【气韵】 古代画论词语。意指“六法”中之“气韵生动”，气韵或在境中或在境外，取之于四时寒暑、晴雨、晦明，非徒积墨也。“六法”之难，气韵为最，意居笔先，妙在画外。如音栖弦，如烟成靄，无风冷，水波潺潺，艰苦实践，庶几心会。

【传神】 我国肖像画名词。因为人是思想、情感与个性的统一体，因此，“传神”不是停止在“形似”上，而要能抓住代表本质的内在精神，这要经过长时间的观察体会，有时得之于静穆之际，有时得之于谈笑之间，画时还需要通过巧变，才能得心应手，笔到神来。

【公式化】 文化创作上一种不健康的倾向。主要是由于庸俗地了解文艺的政治任务而来的。公式化的创作是将丰富多彩的社会生活纳入固定不变的一种模式中，使作品表现人物、主题等方面形成一定的公式，千篇一律。它和概念化是相互依附的。

【反影透视】 反影又称倒影、虚影。反影透视是光滑的物面将物体形象反射出来映入人们眼睛的一种虚影。这种光滑状称做反影。在反影透视中，实景与反影之间存在着垂直、等距、反向（或对向）的关系。反影透视通常又分水面反影透视和镜面反影透视。

【写生】 照着实物直接地描摹叫写生。它是初学绘画的重要途径，是锻炼绘画表现技法的基本手段之一。静物画、风景画和肖像画一般也就是写生画。

【写景】 即描绘郊外风景。其地宜选幽静之处，如山崖、水榭、树阴，均甚适宜

【立意】 画论术语。是绘画成败之本。“意”指画家对于描写对象经过观察、体验之后，在头脑中所形成的主题思想以及如何通过艺术形象来表现主题。立意立得好，画面才能达到“气韵生动”的效果。一幅作品要有景、有笔墨、有气韵。这一切，在画家作画前，必须胸有成竹，到下笔时，方可得心应手。