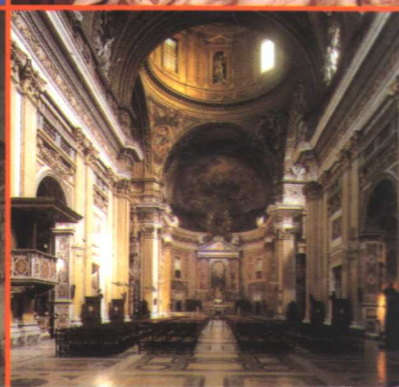
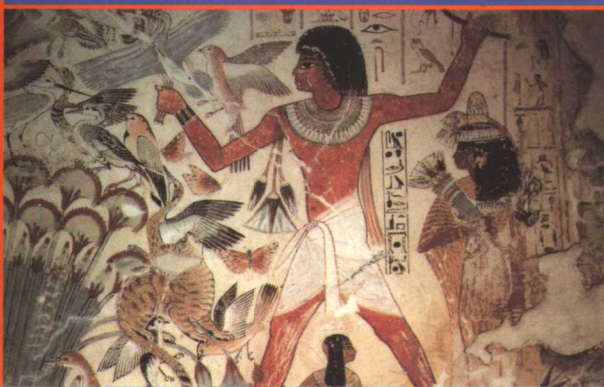
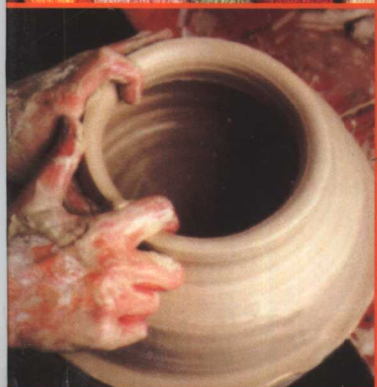
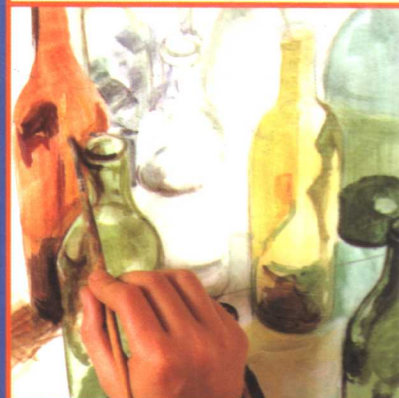
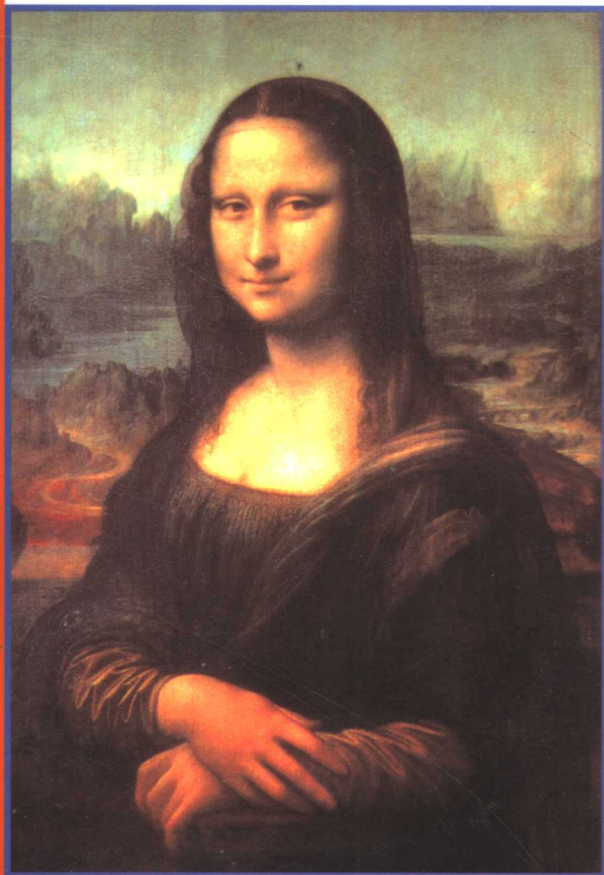
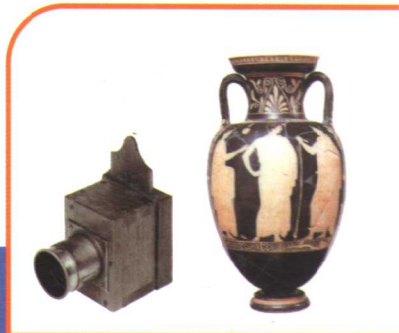

趣味艺术素质教育丛书

美术世界

的奥妙

美术世界的奥妙

趣味艺术素质教育丛书

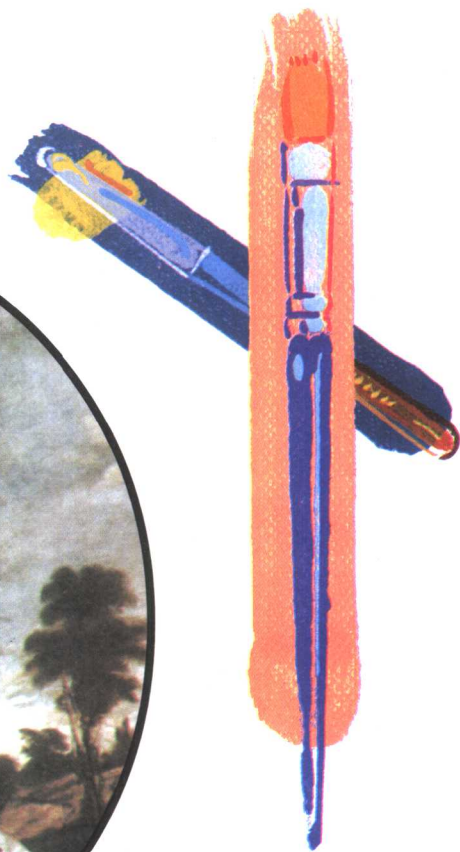
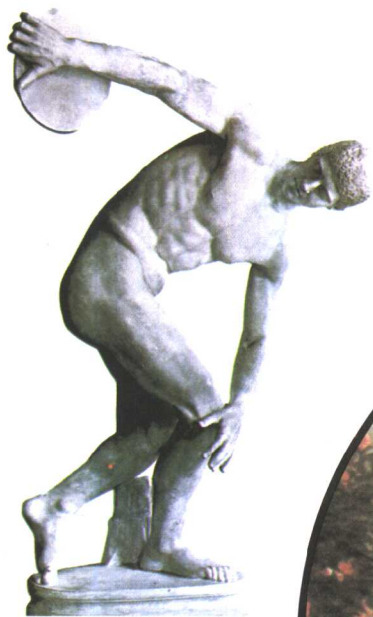

[英] 杰奎琳·迪宁 尼古拉·巴伯 编著

李 静 中文翻译

葛秀莲 译文审订

杨广馨 专业审订

华夏出版社

美术世界的奥妙

趣味艺术素质教育丛书

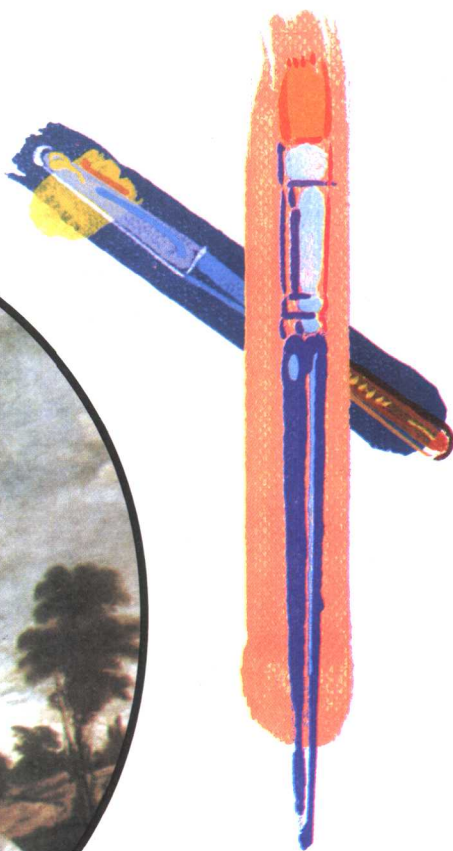
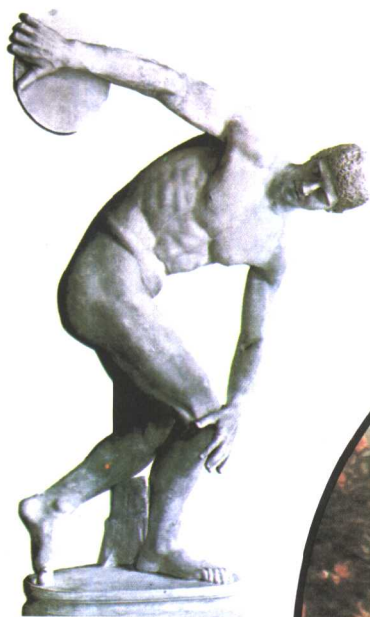

[英] 杰奎琳·迪宁 尼古拉·巴伯 编著

李 静 中文翻译

葛秀莲 译文审订

杨广馨 专业审订

华夏出版社

卷 首 语

在我们的眼睛里，
你从出生起就时时刻刻捕捉着色彩和形状，
你能够拿起笔的第一幅作品就是美丽的图画，
你是一个天生的画家，
对美术有着发自天性的兴趣和热情。
如果你手里握有一把描绘世界的刻刀，
我们送给你的将是一方磨刀石。

图书在版编目(CIP)数据

美术世界的奥妙 / [英] 迪宁, [英] 巴伯编著; 李静译.
—北京: 华夏出版社, 2002.7
(趣味艺术素质教育丛书)
ISBN 7-5080-2739-6

I. 美… II. ①迪…②巴…③李… III. 美术—青
少年读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 025929 号

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2001-0901

First published by Evans Brothers Limited
Copyright © Evans Brothers Limited 1997
2A Portman Mansions, Chiltern Street,
London W1U 6NR, United Kingdom
This Chinese language edition (simplified
script) published under licence from Evans
Brothers Limited

华夏出版社出版发行
(100028 北京市东直门外香河园北里4号)
人民美术印刷厂印刷
787 × 1092 1/16 开
5.5 印张 100 千字
ISBN 7-5080-2739-6/G · 1232
定价: 25.00 元
2002 年 7 月第一版
2002 年 7 月北京第一次印刷

目 录

美 术——思维的砺石..... 4

§ I 绘画的材料和方法..... 6

绘画颜料 6 颜色的世界 6 调和剂 7

油画颜料的发明 8 壁画 9

木板、画布及其他作画材料 10

光线和色彩的运用 11

肌理(笔触) 12 图案 12 空间感 13

§ II-I 永恒的艺术之源..... 14

古埃及美术 15 美索不达米亚美术 15

古典时期的美术 16 罗马的影响 18

§ II-II 中世纪和文艺复兴时期的美术

..... 19

新影响 19 教堂与大教堂 21 乔托 22

古典美术的复活 22 画家与透视学 23

达·芬奇 24 米开朗基罗 25

欧洲北部的文艺复兴 26 改良运动 26

§ II-III 17—18 世纪的美术..... 28

巴洛克美术 28 巴洛克美术的传播 29

反巴洛克美术 30 新古典主义美术 32

法国大革命 33

§ II-IV 19 世纪的美术..... 34

浪漫主义时期 34

康斯特布尔和泰纳 35

巴比松画派 36 印象主义 37

日本的影响 38 后印象主义 38

§ II-V 20 世纪的美术 40

野兽主义 40 走向抽象艺术 41

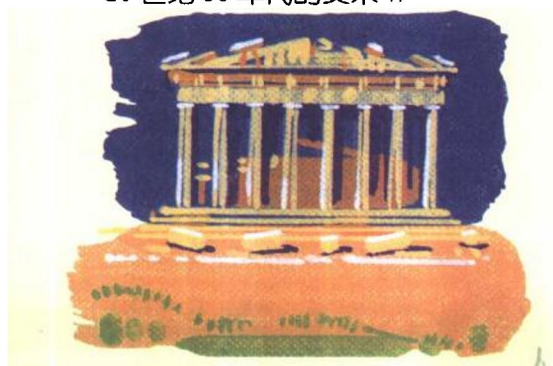
毕加索 42 新思潮 42

立体主义的发展 43 奥基夫 44

反美术运动 44 一个古怪的天才 45

相互交织的线条 46 流行美术 47

20 世纪 80 年代的美术 47

§ III 手工艺品 49

陶器 49 拉坯轮车 49 烧制陶器 50

上釉 50 罐类及其他制品 50

瓷器 52 玻璃 53 吹制玻璃制品 53

面具 54 纺织品 55 染线与染布 56

在纺织品上印画 58 金属制品 58

贝宁时期的青铜器 59

§ IV 雕 塑 60

雕塑的工具和方法 60 古代雕塑 60

古希腊雕塑 61 印度雕塑 62

基督教雕像 63

文艺复兴时期的雕塑 63

米开朗基罗 64 雕刻太阳的光芒 64

奥古斯特·罗丹 85 亨利·摩尔 66

新材料 67

§ V 摄 影 68

获得永恒影像 68

朱丽娅·马格里特·卡梅伦 70

大众摄影 71 新方向 71

摄影与美术 72 现代摄影技术 74

§ VI 现代美术 76

纯自然雕塑 76 废料雕塑 76

“里朝外”的房子 77

栩栩如生的雕像 77 半只牛 78

装置艺术 79

你就是未来的艺术家 79

美术语汇 80

美术名家小辞典 82

美 术——思维的砺石

最新教育学理论已经证明，美术对青少年思维的形成和培养是不可或缺的，在一定意义上美术决定了青少年的未来，但是急功近利的学习目标败坏了孩子们学习的兴趣，为孩子们编写的大部分美术图书推动了这种恶劣的倾向。为此目的本书广泛涉猎了美术的各个方面，以激发孩子们天性里对美术的爱好，加深他们对点、线、面、色彩、光线、形状等美术因素的兴趣，因势利导，呵护本真，使青少年通过本书有一个兴味盎然的学习开端。

第 I 部分给你介绍了画家们使用的绘画材料和方法。从中你会了解到颜料最初是怎样制成的，早期的画笔是谁发明的。你还能了解世界各地的画家是如何运用色彩、光线、形状以及质感进行绘画的。

第 II 部分是关于西方美术的故事。从最初

印度佛头像（见 62 页）
约公元 5 世纪雕刻

镶嵌画图案细节（见 18 页）
〔意大利〕拉韦纳

▲ 刺绣挂毯（见58页） 威廉·莫里斯设计

的岩画讲起，介绍了中世纪、文艺复兴时期以及20世纪一些著名和重要的画家。

第Ⅲ部分介绍手工艺品。从中你可以了解到世界各地工艺品的制作过程和发展历史。第Ⅳ部分给你介绍一些著名的雕塑。第Ⅴ部分的摄影介绍了摄影的发展历史，从早期最简单的摄影器材到现代摄影师创造的丰富多彩的摄影效果，你都能有所了解。第Ⅵ部分介绍了20世纪90年代以来美术发展的一些情况。

本书虽然按美术的门类分成了几个部分，但它们是密不可分的。尤其是贯穿全书介绍相关内容的提示栏——**放大镜**，更突出了这一点。阅读本书时，如果你碰到了不懂的美术专业术语，80—81页的**美术语汇**可以帮你解决这个问题。如果你想了解某一位画家，可以翻阅82—88页的**美术名家小辞典**。

美术世界，其乐无穷！

伯丝·莫里索是一名印象主义画家，是画家马奈弟弟的妻子（见37页）。下面这幅《布吉佛花园中的妇人和孩子》就是伯丝·莫里索创作的。▼

§ I 绘画的材料和方法

放 大 镜

现在有些画家仍在使用由自然物质制成的绘画颜料，如澳大利亚的土著画家用黏土和木炭制取颜料。当然他们也使用很多现代颜料，如丙烯颜料等（见9页）

现代土著画家在栏杆上作画

如果你现在想要画一幅画，也许会选择罐装或管装的现成颜料和从商店买来的画笔。但是你可能想像不到，在很多世纪以前，画家们不得不亲手制造这些东西。这一章将让你了解这些颜料和画笔昔日的制作过程，以及它们现在的使用情况。

绘画颜料

最初的绘画颜料是利用自然界现成的物质，如岩石和土壤制造出来的。画家们把有颜色的小片岩石或小块土壤研成细细的粉末，这些有颜色的粉末是最原始的颜料；然后将它们同动物油、蛋清、植物汁液甚至是血液混合起来，制成可以作画的液状颜料。用不同的岩石等材料可以制取不同的颜色。红色、棕色颜料来自一种叫作“黏土”的土壤；白色颜料可以从白垩中制取；黑色颜料取自烟灰或木炭。古代的画家们就是用这些最基本的绘画颜料来装饰岩洞的石头、栏杆和墙壁的。

颜色的世界

随着获取原始颜料新方法的不断出现，颜色的种类也越来越多。然而并非所有的颜料都取自岩石和土壤，像“靛蓝”这种深蓝色的原始颜料就是用槐蓝这种植物的叶子制取的。古代埃及人、希腊人和罗马人以及南美洲的印加人都使用它。古希腊人还用铜锈制成蓝绿色的颜料，铜锈是铜与酸性物质接触后形成的物质。被称作“胭脂红”的红颜料是用“胭脂虫”的躯体制成的。印度还有一种最奇特的颜料制取方法：为了获取“印度黄”，人们用果肉柔软的黄色芒果喂牛，牛的小便会将土壤染黄，人们就收集被染黄的土壤来制作黄色颜料。由于这种方法不利于牛的健康生长，到19世纪就废弃不用了。

18世纪初，柏林一位研制颜料的人发明了第一种人造颜料——普鲁士蓝。这种颜料是用不同的化学试剂混合而成的。现在已有很多人人工合成的颜料，为画家们提供了更广阔的空间。

几千年前的画家用棕色颜料在法国拉斯科的山洞里创作的岩画。

调和剂

所有的绘画颜料都是由原始颜料同调和剂混合而成的。调和剂使原始颜料呈液态，这样就可以使颜料均匀地散开，附着在画布的表面。早期画家用动物油，甚至更奇特的物质作调和剂（见6页）。古埃及人还用蜂蜡和蜂蜜作调和剂。直到15世纪，欧洲画家们还用蛋黄和水制成“蛋彩”颜料。过去学画的人，必须学会制作绘画颜料。然而现在有多种多样的现成的颜料可供画家们选择，如油画颜料、水彩颜料、水粉颜料、广告色以及丙烯颜料等。这些颜料的惟一区别就是调和剂不同。

放大镜

19世纪后期，画家们开始使用新型的人造颜料，美术界出现了“色彩爆炸”的现象。同原始颜料相比，人造颜料色彩鲜艳，色泽持久，从而使得画作能够永不褪色，经久不变。

原始颜料

过去，用来制造原始颜料的物质甚至令人意想不到：

群青色 鲜艳的深蓝色，用阿富汗称作“青金石”的蓝色矿石制成，价格异常昂贵。

铅红色 桔红色，把铅在烘炉上或小窑里加热制成。

果壳黑 黑色，焚烧樱桃、桃或枣的硬核制成。

巴西粉 玫瑰粉色，由产于南美洲的一种硬木制成。第一步先把硬木研磨成粉末，再由画家们将这种粉末同啤酒、醋、水等混合制成绘画颜料。

木乃伊颜料 棕色，用古埃及干尸木乃伊的碎片，研成粉末制成。

油画颜料的发明

在15世纪以前，欧洲大部分画家都用“蛋彩”颜料作画。“蛋彩”颜料的缺点是干燥很快，要求画家在创作过程中不能出错。尼德兰画家凡·爱克（约1390—1441）发现他的一幅蛋彩画干裂了，于是尝试改用油作调和剂，结果发现新颜料干燥速度慢多了，而且作出的画不易干裂。他还通过在画布上分层淡涂的方法，使颜色产生了深远的空间效果。

15、16世纪，画家们还发明了许多运用油画颜料作画的方法。例如用厚重的颜料作画，在画面上留下清晰的笔触，而不像以前仅仅涂上几层淡彩。现在有些画家甚至用调色刀涂上厚厚的油画颜料作画，但也有些画家又重新运用涂薄层淡彩的技法作画。

▼ 尼德兰画家凡·爱克为阿尔诺芬尼夫妇画的结婚像。艳丽的色彩是画家用颜料和调和剂尝试的结果。

颜料的使用

人们最初用小树枝或芦苇制成的笔刷蘸颜料作画。有时还用手涂抹颜料，或者用管子向画面吹颜料。古埃及人是将芦苇末端压散，在柄部用细线捆住制成刷子作画。

后来人们又用动物毛发制成毛笔。为了得到硬毛笔，人们把猪鬃绑在小棍上制成笔。为了得到软毛笔，人们把细獾毛或黑貂毛绑在鹅毛杆上制成笔。

中国画家能用毛笔在纸上画出奇特的形状，产生非凡的艺术效果。不同的笔法还有不同的名称，如似砍削而成带有棱角的笔法叫“斧劈皴”等。

放大镜

画家们作画时，使用颜料的方法多种多样。梵·高（见39页）有时用细竹条做成的笔蘸取颜料作画，创作出具有浓淡笔触的画面。英国画家理查德·隆用双手双脚蘸颜料作画，创作出线条分明、图案丰富的效果。

现在有些笔用尼龙作笔毫，这种笔毫比动物毛使用寿命长。笔的形状在作画中也是十分讲究的，如大面积上色时用扁平的笔，而勾勒线条时用圆而尖的笔。

多种多样的绘画颜料

水彩颜料 原始颜料和树胶混合制成。树胶可在水中进行稀释。它颜色浅，遮盖性差，透过颜料可以看到画纸或画布。水粉和广告色也是一种水彩颜料，它们颜色深，很黏稠，干后颜色比水彩颜料鲜艳。

油画颜料 原始颜料同油类混合而成。所用的油通常为亚麻籽油，有时也用罂粟油或胡桃油。

彩色蜡笔和粉笔 原始颜料混以水和白垩或混以油和白垩制成。

丙烯颜料 一种现代颜料。由颜料粉同合成胶乳剂混合制成。这种颜料干燥快，不易干裂，色泽鲜艳，可用于多种物质表面。

壁画

很久以前人们就将狩猎的情景画在岩洞的石壁上。约在公元前1700年，中国人已经开始作壁画了。这一传统后来传到了日本和朝鲜。古埃及墓穴墙壁上的画，反映了古埃及人的许多生活情景。古罗马的房屋内部也常用壁画装饰（见22页）。14—15世纪的画家们还重新使用壁画装饰欧洲南部的教堂。当时著名的画家有乔托（约1266—1337）和皮耶罗·弗兰切斯卡（约1420—1492）。这些意大利艺术家在墙上作画的方法常称作“湿壁法”。因为他们的画是在墙上灰泥半干时画上去的。

印度阿旃陀石窟壁画
(局部)

“湿壁法”是高难度的精巧艺术，仅仅准备作画的墙壁就需要很多天。要先在墙壁上逐层粉刷多层灰泥，然后勾勒称作“草图”的轮廓线。上色前，还要在草图内部涂上薄层灰泥，然后在灰泥半干时涂上颜料。颜料与半干的灰泥相互渗透牢固结合，浑然一体。作画的难度很大，不仅速度要快，而且错了很难修改。补救的惟一办法就是除掉灰泥重新绘画。

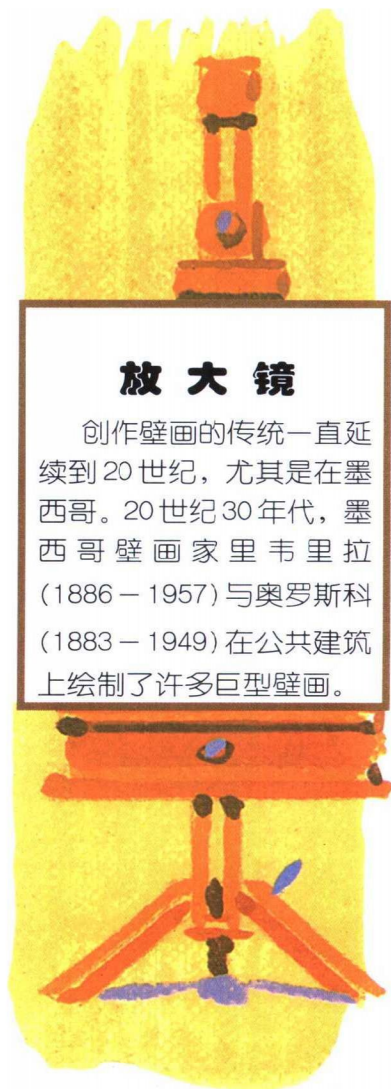
木板、画布及其他作画材料

准备用于作画的材料同作画本身同样重要，过去准备作画材料往往与作画花费同样长的时间。在1450年之前，大多数画都画在木板上。作画前要将木板上的缝隙用木屑和胶堵好，然后在木板上蒙上一层薄薄的亚麻布。最后在亚麻布上涂几层用石膏制成的灰泥，使表面细腻如漆，才可以作画。

在1700年之后，油画大多画在布上。油画布通常是紧绷在木框上的亚麻布。布必须绷得平整才适宜作画。绷好后，还要在画布上涂一层油漆作保护层。当然也有艺术家们在纸板、木板、玻璃、布料甚至金属等其他材料表面上作画。

放 大 镜

创作壁画的传统一直延续到20世纪，尤其是在墨西哥。20世纪30年代，墨西哥壁画家里韦拉(1886—1957)与奥罗斯科(1883—1949)在公共建筑上绘制了许多巨型壁画。

《召唤马太》

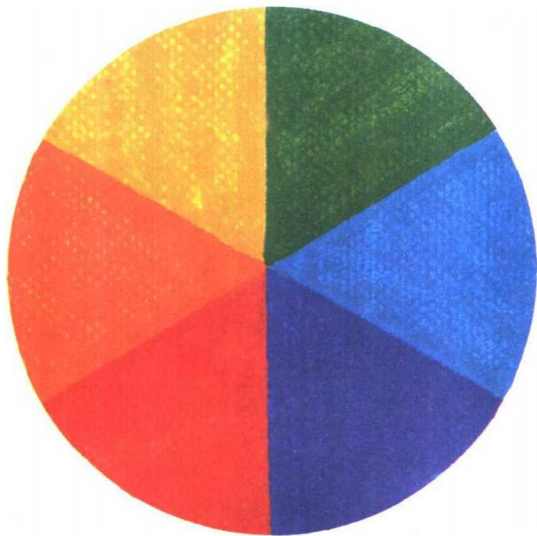
卡拉瓦乔作

画家运用明暗对照的方法产生极强的对比效果。光线从画面的右侧照亮了基督举起的右手和他头上的光环，坐在桌边的马太满脸疑惑地指着自己。

比色盘

彼此相对的颜色叫互补色。红色和黄色是“暖色”，蓝色和绿色是“冷色”。

光线和色彩的运用

绘画时用光也非常重要。光线运用得好可使画面更具活力和深度。用光的方法不同，画面的色彩基调也会随之变化。光线来自上部，物体显得扁平，颜色昏暗。光线从侧面照射，物体的形状和颜色就显得很和谐。画家们运用明暗对比表现物体结构或三维形状，从而产生生动的戏剧化效果。这种运用明暗对比的作画方法在绘画中叫“明暗对比法”。英文词 chiaroscuro 来自意大利语 chiaro（明亮）和 oscuro（黑暗）的组合。

画家们除了运用光线以外，还运用色彩表现物体的形状。红、黄、蓝三色是颜料的三原色，是绘画中最重要的颜色。运用原色的不同配比可得到其他任何颜色。这一点你通过左边的比色盘就可以看出。色盘上相邻的颜色比较和谐，相对的颜色反差则很大，叫互补色，运用互补色可以产生强烈的对比效果。这种方法画家们已经运用了好几个世纪。

肌理（笔触）

作画时运用颜料的方法不同，画面产生的肌理也不相同。众多的画家使用多种多样的方法运用绘画颜料。有的涂上厚厚的颜料，求得粗糙之感；有的轻快地涂上薄层淡彩，得到比均匀上色显得更加粗糙的效果。有的画家还用木梳类工具涂颜料，获得图案。也有的画家用海绵涂颜料创造斑点效果。有的为了取得奇特的效果，甚至向画布上轻弹或滴洒颜料。有的为了获得动感，有意在画布上留下画笔涂抹的痕迹。

《瓦兹河畔欧韦花园中的加谢尔小姐》梵·高
创作画面上的用笔痕迹清晰可见。

图 案

图案是同一图形经过多次重复构成的。大自然中有无穷无尽的图案，艺术家们经常从中获得灵感。许多织物和壁纸上的图案就是由同一种图形构成的。也有些图案是由形状完全相同但大小不同的图形通过层层吻合构成的，这种图案叫镶嵌图案。许多艺术家还将绘画或雕塑中的要素（颜色、图形等）重新组合，获得特殊的图案。抽象的美术作品则没有明确的主题，仅仅由特定的线条、图案、色彩和图形有机组合而成。

蓝色背景下的星星镶嵌图案
〔意大利〕拉韦纳作

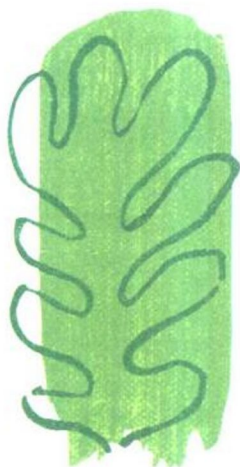

空间感

运用透视学原理可使画面产生空间感。透视是一种光学错觉，它的主要依据是近大远小这一现象。如果画家画一大一小两个物体，人们自然会觉得小的物体比大的距离远。即使很清楚这两个物体是画在同一个平面上，也会有远近不同的感觉。率先用科学的方法研究透视学的是意大利文艺复兴时期的画家们（见23页）。

放大镜

马蒂斯（见40页）受自然界中树叶、蜗牛壳等图案的启发创作的剪纸，图案简洁，色彩奇特。

《天使报喜》卡罗·克瑞韦利作

这幅画充分运用透视学原理，营造了逼真的空间效果。试比较前景和背景中人物的大小，你就可以真切地感受到这一点。

§ II - I 永恒的艺术之源

美术大事 世界大事

约公元前 30000 年

欧洲初期的美术 欧洲处在旧石器时代

约公元前 4000 年

苏美尔人生产出金银 苏美尔人统治美索不达米亚

约公元前 3000 年

埃及出现金字塔和庙宇艺术 第一位法老美尼斯统治埃及

约公元前 2000 年

亚述美术记录了战争胜利情景 亚述人建立帝国

米诺斯人的壁画和工艺品 米诺斯人定居克里特岛

公元前 753 年

罗马建立

约公元前 500 年

希腊雕塑处于鼎盛时期 希腊古典时期开始

公元前 323 年

亚历山大大帝逝世

公元前 264 年

罗马和迦太基之间发动“布匿战争”，罗马开始扩张

公元前 100 年

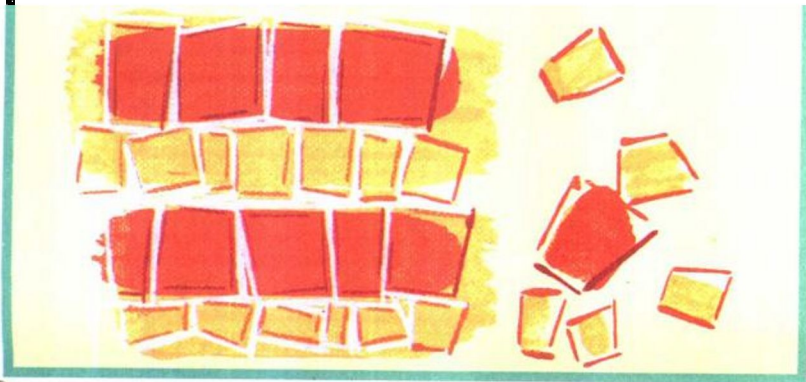
罗马继承希腊艺术 罗马帝国日益强大，希腊文明衰败

公元 79 年

维苏威火山喷发，淹没了庞贝和赫库兰尼姆城

我们现在知道的欧洲最早的绘画，是25000年前的画家所作的岩画，它们深藏于洞穴之中。可以肯定在此之前人们已经开始作画，而且不只是作在墙壁上，遗憾的是那些作品未能保存下来。早期最著名的岩画是在法国的拉斯科和西班牙的阿尔塔米亚。那里山洞的墙壁上画满了如野牛、鹿、马、驯鹿、猛犸象等动物。早期的人类以猎取这些动物为生，因此这些岩画的内容很可能是庆祝狩猎成功的盛大仪式，意味着人们不再挨饿了。

岩画的作者是狩猎人和群居者，因此这些岩画反映了当时人类为了狩猎和采摘果实四处迁移的历史。在距今12000至7000年的时代，人们逐渐学会了驯养动物和种植谷物，从而有了可靠的食物来源。人们因此开始了定居生活，人口也随之增加了。人们开始有较多的剩余时间，陶瓷和编织等手工业因此得到了发展。有人甚至开始专门从事手工业品的制作。（有关手工艺品的知识，49—59页的“手工艺品”一章将有详细的介绍。）

古埃及的绘画规则

古埃及画家有严格的绘画规则——画人体的各个部位时，要从最能表现特征的角度入手。因此画侧视的脸，就很容易表现眼睛直视前方；从正面的角度画人的上身，从侧面画腿，并保持胳膊的平衡。

古埃及壁画，表现了一名贵族男子同妻子女儿在尼罗河湿地中捕鸟的情景。

古埃及美术

伟大的早期文明是从定居开始并发展起来的。古埃及的文明从公元前3000年延续到公元前30年，长达近3000年。在这漫长的历史中，几乎所有的美术作品都与宗教有关。因为对富人而言，为死后的生活做准备至关重要。因此埃及法老（国王）建造了很多金字塔形的巨大坟墓，皇室贵族们则在金字塔旁修建自己的小坟墓。墓室及庙宇等建筑的墙上画满了有关日常生活及战争的场面。正是这些画面使我们能够了解到古埃及人的许多生活情景。

美索不达米亚美术

通过墓室和其他历史遗迹上的绘画，我们对古埃及的美术已经有了很多了解。但是那时拥有繁荣文明的除了埃及之外，还有美索不达米亚地区，它位于底格里斯河和幼发拉底河之间，即今天的伊拉克地区。最早在美索不达米亚发展起来的文明叫苏美尔文明。约在公元前

