

BAI KE SHI JIE ZHI SHI CONG SHU

百科世界知识丛书

科学素质教育文库

第四辑

5

多彩的绘画

广州出版社

科学素质教育文库：

百科世界知识丛书·第四辑

5

多彩的绘画

柯焕德 主编

石 凡 编著

广 州 出 版 社

奥新登字 16 号

责任编辑 辛 子

责任校对 容晓风

封面设计 一点工作室

书 名 百科世界知识丛书(第四辑)
编 者 柯焕德主编
出版发行 广州出版社(广州市人民中路同乐路 10 号 邮编:510121)
经 销 各地新华书店
印 刷 北京海德印务有限公司
规 格 787×1092 毫米 32 开本 82.5 印张
字 数 1396 千字
版 次 1997 年 11 月第 1 版
印 次 2004 年 9 月第 2 次
印 数 20001—30000 册
书 号 ISBN7-80592-708-1/G·132
定 价 163.00 元

前 言

绘画大致分为帛画、水墨画、油画、彩墨画、水彩画、水粉画、粉笔画、版画、胶画等。题材内容有：人物画、肖像画、风景画、静物画、动物画、历史画、风俗画等。目前世界上可分为东方画系和西方画系两大系统。中国民族绘画着重达意畅神与线条造型；以结构组织为主，色彩明暗为辅，书、诗、印、款说与画相结合为艺术特征。西方绘画常在画面上采用各种方法技巧，如远近法、描影法等，精深地画出立体感，或引起空间错觉。

本书第一部分先介绍中国画。它是我国传统造型艺术之一。在世界美术领域中自成体系。大致可分为：人物、山水、界画、花卉、瓜果、翎毛、走兽、虫鱼等画科；有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式。人物画从晚周至汉魏、六朝渐趋成熟，山水、花卉、鸟兽画等至隋唐之际始独立形成画科，五代、两宋流派竞出。水墨画随之盛行，山水画蔚成大科；文人画在宋代已有发

展,而至元代大兴,画风趋向写意;明清和近代续有发展,日益侧重达意畅神。在魏晋、南北朝、唐代和明清等时期,先后受到佛教艺术和西方绘画艺术的影响。近现代的中国画在继承传统和吸收外来技法上,有所突破和发展。

第二部分按历史线索介绍外国绘画。分为以下方面内容:“外国绘画种类”、“外国原始社会绘画”、“外国古典世界绘画”、“外国中世纪绘画”、“文艺复兴与外国绘画的新发展”、“古典主义与浪漫主义”、“现实主义与印象主义”、“19 世纪末至 20 世纪初西方绘画流派”、“二次世界大战以来的西方绘画”、“外国绘画珍品赏析”。

本书将向青少年朋友展示一个广阔的艺术天地。

目 录

上编:中国部分

一、中国古代绘画源流·····	(1)
二、中国古代绘画画科·····	(5)
1. 人物画 ·····	(5)
2. 山水画 ·····	(7)
3. 花鸟画 ·····	(8)
4. 帛画与壁画 ·····	(10)
三、中国古代绘画艺术特征与技法·····	(13)
四、中国古代绘画的美学特征·····	(16)
五、中国古代绘画流派述略·····	(21)
1. 黄徐体异 ·····	(21)
2. 米氏云山 ·····	(21)
3. 南宋四大家 ·····	(22)
4. 元四家 ·····	(23)
5. 浙 派 ·····	(23)
6. 江夏派 ·····	(24)

7. 武林派	(25)
8. 吴门画派	(25)
9. 明四家	(26)
10. 松江派	(27)
11. 南北二宗	(27)
12. 纱灯派	(28)
13. 黄山派	(29)
14. 镇江派	(29)
15. 上海画派	(30)
16. 鸳湖派	(31)
17. 费派	(31)
18. 闽派	(32)
19. 野逸派	(32)
20. 写意派	(33)
六、中国古代书画的艺术价值	(34)
七、中国古代绘画的鉴别	(36)
八、中国古代、近代绘画珍品赏析	(38)
1.《鹤鱼石斧图》	(38)
2. 舞蹈纹盆	(40)
3. 水陆攻战纹	(41)
4. 奔鹿纹	(42)
5.《洛神赋图》	(43)
6.《写生珍禽图》	(45)

7.《清明上河图》	(47)
8.《康熙南巡图》	(49)
9.《紫藤图》	(51)
10.《蛙声十里出山泉》	(52)
11.《群马图》	(53)
12.《松下抱琴图》	(54)

下编:外国部分

九、外国绘画种类	(56)
----------------	------

十、外国原始社会绘画	(63)
------------------	------

1. 欧洲原始洞窟壁画	(63)
2. 非洲史前岩画壁画	(64)
3. 埃及古代壁画	(67)
4. 古坟绘画	(68)
5. 印第安人绘画	(69)

十一、外国古典世界绘画	(70)
-------------------	------

1. 希腊瓶画	(70)
2. 波斯细密画	(71)
3. 大和绘	(72)
4. 奈良绘画	(73)

十二、外国中世纪绘画	(74)
------------------	------

1. 欧洲中世纪的绘画	(74)
2. 拜占庭镶嵌画	(76)

3. 浮世绘	(77)
十三、文艺复兴与外国绘画的新发展	(79)
十四、古典主义与浪漫主义	(82)
1. 古典主义	(82)
2. 浪漫主义	(83)
十五、现实主义与印象主义	(84)
1. 现实主义	(84)
2. 印象主义	(85)
十六、19 世纪末至 20 世纪初西方绘画流派	(87)
1. 新原始主义	(89)
2. 未来主义	(90)
3. 立体主义	(91)
4. 达达主义	(92)
5. 超现实主义	(93)
十七、二次世界大战以来的西方绘画	
艺术流派	(95)
1. 波普艺术	(95)
2. 视觉艺术	(96)
3. 活动派艺术	(97)
4. 超级现实主义	(97)
5. 抽象主义	(98)
十八、外国绘画珍品赏析	(100)
1.《鹅鸭图》	(100)

2.《受伤的野牛》	(101)
3.《战士告别》	(102)
4.《查士丁尼皇帝及其侍从》	(103)
5.《蒙娜丽莎》	(104)
6.《最后的晚餐》	(105)
7.《1808年5月3日屠杀》	(106)
8.《绞刑架下的舞蹈》	(107)
9.《泉》	(108)
10.《自由神引导人们》	(109)
11.《橡树》	(110)
12.《向日葵》	(111)
13.《庞培城的末日》	(112)
14.《意外归来》	(113)
15.《持青莲花的菩萨》	(114)

上编：中国部分

一、中国古代绘画源流

当我们的祖先在中华大地产生之时，随着审美观念的发生、发展，绘画也就产生、发展。各个画科如涓涓细流，逐渐汇成涛涛洪流。中国绘画的洪流与中国文化一样，从未中断过，而且有着自己清晰的发展轨迹。

汉以前的绘画具有装饰和辅助教化的工艺性质。三国至唐代，由于中国经历了魏晋 400 年的战乱，在社会动荡中，人们无法把握自己的命运，将精神寄托于宗教，因而自西域传入中国的印度佛教大盛，绘画也日益宗教化。

宗教宣传的需要，使道释人物画大盛。不过，佛教在中国兴盛的同时，也与中国文化融合，逐渐地中国化。强大的唐帝国建立后，经济发达，政权巩固，文化

昌盛,疆域辽阔,社会安定。魏晋以来佛教兴盛的社会基础消失,人们注意于现实,宗教化的绘画日渐世俗化。人物画中仕女画的兴盛就是这种倾向的反映。人物画在唐代达到顶峰,此后北宋的李公麟完善了白描人物画,南宋的梁楷创减笔人物画和泼墨人物画,两宋的风俗画和历史画亦有很高成就。明清之际,版画、年画、书刊插图中的人物画也颇具特色。不过,从总体来说,人物画在唐以后,再没有形成很突出的高峰。

魏晋时期的动乱使士大夫文人的意趣转向自然,山水画开始兴起。隋唐以后,随着庶族地主通过科举进入政权,士大夫文化在政权中占统治地位,失意文人则在大自然中游弋,人们的审美意趣更加转向自然,盛中唐时山水画成熟,花鸟画兴起,绘画逐渐哲学化、文学化。

五代、两宋时期,山水画、花鸟画都发展到顶峰。山水画分南北两派,开始是北方派山水画占优势,荆浩、关同、李成、范宽等都是北方派山水画大师。北方派山水画以北方大自然为描绘对象,用笔刚劲,用墨厚重,设色明艳,布局阔大。

到北宋后期,欧阳修、苏轼等提倡文人画,米芾将董源、巨然的具有江南风味的画推崇备至,江南派山水画有所发展。

经元代赵孟頫全力提倡,元四家黄公望、倪瓚、吴

镇、王蒙等将江南画派推向高峰。此后，文人氣息浓重的江南画派始终执山水画坛牛耳。江南派山水画以江南大自然为描绘对象，用笔柔和、用笔淡雅、设色逐渐不重要，即使设色，也只设青、赭淡色，布局简化，意境之文学气息日浓。

明清继续这种风格，技法日渐提高，至“四王”之时，江南派技法达到笔墨交融、恰到好处的境界。不过“四王”后学固守流派，弊病丛生，江南画派气象日渐衰微。

明末清初形成的以石涛、八大山人等人为代表的革新派，强调从大自然中吸取画意，强调在画中表现自我，表现个性。到乾隆之时，扬州八怪将此革新的风气大加发扬，一直影响到清末和近代画坛。

花鸟画产生于唐代，兴盛于五代，有徐、黄二体之分。徐熙之体重勾勒，设色清淡，具有野逸之气；黄筌之体用轻劲之线勾出轮廓，设色浓艳，具有富贵之气；到北宋之时，徐崇嗣将黄筌初创的没骨花发展至完善境界。北宋时期黄体一直占花鸟画坛的统治地位，但自黄筌之子黄居寀起，黄体画格本身也在不断改革。至宋徽宗时，花鸟画构图、意境、画幅之改革方完成。不过，花鸟画要求逼真，所以始终重视设色。至清代恽格形成“纯没骨体”画法，全然不用线钩，但设色舍弃浓艳而力求清丽，成为清代花鸟画的正统。

重彩写生花鸟画发展的同时,水墨花鸟画也在发展。自五代、宋初起至元代,水墨四君子画兴盛。这是绘画文学在花鸟画化中明显的表露,尤其是南宋初和元代,沉重的民族压迫使一些士大夫更重视表现气节的兰、竹、梅、菊。

其他水墨花鸟亦由工笔经半工半写,至明代的陈道复、徐渭创大写意花卉。至清初之八大山人和乾隆时之扬州画派水墨大写意花鸟画始大盛,并成为近代吴昌硕派的先声。

我国古代艺苑是群星璀璨、气象万千的,我们以此自豪,不过,今天更重要的任务是从传统画中汲取精华,推陈出新,使国画与时代同步前进。

二、中国古代绘画画科

中国画以取材的不同,可分为三大画科:人物画、山水画和花鸟画。

1. 人物画

人物画成熟于先秦时代,东晋时建立了比较系统的人物画理论。当时提出的“以形写神”,长期指导着人物画创作和批评实践。

唐宋以后的人物画没有向写实方向发展,片面追求“神似”,不注重人体结构比例及其活动规律,主要是受民族传统的审美观念制约的结果。人物画是中国画最薄弱的环节。

本世纪,特别是近 30 年来,很多中国画家借鉴西方写实方法,并与中国画优良的笔墨传统相融会贯通,增强了中国画反映现实生活的能力,并逐渐摆脱概念

化、模式化倾向。

人物画中的仕女画是中国古代绘画艺术的一朵奇葩。仕女画内容大致为：游春、烹茶、凭栏、横笛、舞鹤、揽照、吹箫、弈棋等。

著名的仕女画家唐代有张萱和周昉。张萱画妇女形象，以朱色晕染耳根为特征。他特别长于画贵族的妇女，代表作有《虢国夫人游春图》、《捣练图》、《武后行从图》等。周昉所绘仕女形象“以丰厚为体”，代表作有《调琴啜茗图》，此画表现两个妇女在安静等待着另一个妇女调弄琴弦准备演奏，图中啜茶的出神背影和调弄琴弦的细致动作，都被描绘得精确而富有表现力。他的《执扇仕女图》合卷凡 13 人，表现宫廷日常生活。他的作品还有《簪花仕女图》、《杨妃出浴图》等。

元代张渥的《湘君湘夫人图》借两名年轻妇女的优美形象表达出寂寞心情。中国古代仕女画中最流行的主题就是古代贵族妇女狭窄的生活中的寂寞、闲散和无聊，描写了她们华丽的外表及空虚的精神世界。

五代画家周文矩的作品最善于表达这一主题。他的仕女画表现妇女的生活和精神状态更细致而具体。现存的《宫中图卷》是他的《唐宫春晓图卷》的摹本，内容是幽闭在深宫中妇女们的日常生活：画像、扑蝴蝶、奏乐、嬉耍、簪花、弄狗、浴罢、观画、梳妆等，真实表现

了幽闭在深宫中妇女们的生活琐节、平凡的快乐小事和她们的神态。他的仕女画有纯熟的技巧,通过人物的动作和动作联系表现出各种情节和一些情境中的人物的精神状态。

2. 山水画

山水画萌芽于魏晋南北朝时期,至唐代历经展子虔与李思训、李昭道父子日益成熟。

五代时期一些画家进而深入自然,创造了真实生动的北方重峦峻岭和江南的秀丽风光。北方以荆浩、关仝为代表,南方以董源、巨然为代表,形成了两种不同的风格和画派,体现了这一时期山水画的巨大成就。这些画家笔下的峻岭、秋山、寒林、村居、野渡、卵石、松柏、疏筠、蔓草、竹篱、茅舍、断桥、幽溪成为后代欣赏借鉴的珍品。

北宋山水画流行小景山水宅,它以引人入胜的幽情美趣、水边沙岸柳溪野趣见长。龚为卷册山幅,清丽可善。今存宋代小景山水作品尚有梁师闵《芦汀密雪图》及赵士雷《湘乡秋意图》。

南宋马远、夏珪的山水画大胆剪裁,突破全景程式而画边角之景,使画面情景交融,富有浓郁诗意,丰富