

智慧生活点点通

西方

画

艺

鉴赏

徐先玲 李相状◎主编

中国戏剧出版社

智慧生活点点通

西方

画

艺

鉴赏

徐先玲 李相状◎主编

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

智慧生活点点通/徐先玲、李相状主编. —北京:

中国戏剧出版社, 2005. 9

ISBN 7-104-02228-7

I. 智... II. 徐... III. 生活-知识-通俗读物

IV. TS976.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据数字核字(2005)第 109346 号

智慧生活点点通

策 划: 吴淑苓

作 者: 徐先玲 李相状

责任编辑: 吴淑苓 左灿丽 黄艳华

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100089

电 话: 84002504(发行部)

传 真: 84002504(发行部)

电子邮件: fxb@xj.sina.net

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京飞达印刷有限责任公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 240 印张

字 数: 3900 千字

版 次: 2005 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-104-02228-7/C · 202

定 价: 750.00 元(全 30 册)

版权所有 违者必究

前 言

西方的文明究其根本，是从东方而起的。在绘画上，埃及在数千年前就有了伟大的文明。阿西利亚，阿拉比亚的美术，也影响了西欧古代文化，但是有系统的西洋美术的大渊源，是以希腊为发祥地。希腊文明为西欧文明的本原，为其精华的东西就是希腊的美术，继承发展了希腊而开出第二朵绚烂文明之花者，便是罗马。其后，基督教从亚细亚迁入，文化史上从此就起了巨大的变化。它经历了中世纪、十五世纪、十六世纪、巴洛克时期、十九世纪、二十世纪的发展历程直至演变为今日的西方艺术。

西方绘画艺术总体包括西洋画、漫画、连环画等，其中西洋画又包括素描、水彩画、水粉画、油画，而在这本书中我们将分别归类地做一下详细介绍。

目 录

第一章 西洋画	(1)
第一节 西洋美术漫谈	(1)
第二节 西洋画的基本知识	(2)
一、技法及观照	(2)
二、空间构成	(11)
三、视觉构成的要素	(12)
第二章 素描	(27)
第一节 姿势和观察态度	(27)
第二节 素描造型的基本手段	(28)
一、线条	(29)
二、明暗	(29)
第三节 线条勾画光影	(30)
第四节 构图的美感	(31)
第五节 观察和练习光影的变化	(32)
第六节 人体素描	(33)
第七节 人体解剖知识	(35)
一、人体结构	(35)
二、人体比例	(35)
三、人体动态	(36)

第三章 油画	(37)
第一节 油画的特点和魅力	(37)
第二节 油画色彩和画料	(39)
一、油画画料成份	(39)
二、油画色彩种类	(40)
三、油画画料和特点	(41)
四、混色要注意的地方	(42)
五、显色力和掩盖力	(43)
六、发挥油画画料的特点	(43)
七、画料使用的基本方法	(43)
第三节 色彩的原理及应用	(44)
一、色彩原理	(44)
二、色彩法则及应用	(46)
第四节 油画的技法及技巧	(50)
一、油画的技法	(50)
二、油画运笔技巧	(53)
第五节 静物油画	(55)
一、基本步骤和时间	(55)
二、静物画构图	(57)
第六节 人物画	(59)
一、人本身是永恒的主题	(59)
二、多描绘自己熟悉的人	(60)
第七节 油画的保养维护	(61)
一、装框	(61)
二、挂画	(62)
三、收藏	(63)

四、搬画	(63)
第四章 水粉画	(65)
第一节 水粉画漫谈	(65)
第二节 水粉画的材料和性能	(65)
第三节 水粉画色彩知识	(67)
一、色彩的来源	(68)
二、色彩的基本要素	(68)
三、色彩对比	(71)
第四节 水粉画写生的主要步骤	(74)
一、构图	(75)
二、打稿	(76)
三、上色	(77)
第五节 水粉的表现技法 and 用笔方法	(80)
一、水粉的表现技法	(80)
二、用笔及结构	(83)
第五章 水彩画	(85)
第一节 水彩画的颜料	(85)
第二节 水彩画纸的要求	(89)
第三节 画笔的选择和其他工具	(90)
第四节 几种实物画法	(93)
一、动物世界	(93)
二、花卉(FLOWERS)	(95)
三、风景画(LANDSCAPE)	(97)
四、水(WATER)	(99)
五、天空(SKY)	(100)
六、人物(THEFIGVRE)	(101)

第五节 水彩画的技法	(103)
一、色点法(BLOTS)	(104)
二、混色法(BLENDING)	(105)
三、渲开法(BACKRVNS)	(105)
四、湿中湿(Wet - in - Wet)	(106)
五、湿上干(WeT - ON - DRY)	(107)
六、不透明颜料法(BODY COLOR)	(108)
七、喷溅法(SPATTERING)	(108)
八、裱贴纸张(STRECHING PAPER)	(109)
九、点画法(STIPPLING)	(110)
十、水彩素描(BRUSHDRAING)	(111)
十一、笔触画法(BRVSHMARKS)	(111)
十二、破色法(BROKEN COLOR)	(112)
十三、重叠法(Building up)	(113)
十四、重叠上色(Overpainting)	(113)
十五、海绵画法(SPONCEPAINTING)	(114)
十六、打底稿(DRAWING)	(114)
十七、修改(COLORCOMIECT)	(115)
十八、颜色改变(COLOVR CHANGES)	(116)
十九、阿拉伯胶(GVMABABIC)	(117)
二十、透明技法(GLAZING)	(117)
二十一、干笔画法(DRYBRVSH)	(118)
二十二、线条和淡彩(LINE AND WASH)	(119)
二十三、擦洗法(LIFFINGOVT)	(119)
二十四、边线清晰与模糊(HARDANDSOFTEDGES)	(120)

二十五、淡彩上色(WASH)	(121)
二十六、亮面的处理(HIGHLIGHTS)	(123)
二十七、留白胶技法(MASKING)	(124)
第六章 连环画	(126)
第一节 连环画简史	(126)
第二节 连环画的基本知识	(127)
一、脚本	(127)
二、脚本的基本特征	(131)
三、改编与创作	(132)
第三节 文图结合的功能	(136)
一、时空交织 情长景真	(137)
二、图文并茂趣味浓郁	(137)
三、通俗易懂老少咸宜	(138)
第四节 连环画的基本特征	(142)
一、人物塑造	(143)
二、连环画的绘画性	(145)
三、多幅连续	(146)
第五节 连环画的发展前景	(149)
第六节 连环画作品的分类	(150)
一、从内容方面区分	(151)
二、从形式方面区分	(152)
第七节 连环画的收藏	(153)
一、收藏价值	(153)
二、收藏乐趣	(154)
三、收集方法	(155)
四、注意事项	(156)

五、连环画收藏的作用	(157)
六、如何鉴赏连环画	(158)
第八节 连环画的更新以及读者需求	(162)
一、连环画的变更	(162)
二、读者对连环画的需求	(164)
三、读者对连环画的欣赏	(167)
第七章 漫画	(174)
第一节 漫画简史	(174)
第二节 漫画的分类	(175)
一、传统漫画的发展史	(175)
二、现代漫画的发展史	(176)
三、传统漫画与现代漫画的区别	(177)
四、漫画的具体分类	(178)
五、各种题材的代表作	(180)
第三节 漫画特性	(182)
一、漫画与其它绘画的区别	(182)
二、漫画的创意	(185)
三、漫画的各个方面	(190)
第四节 题材的选取与构思	(192)
一、怎样取材	(192)
二、漫画创作方法	(195)
第五节 漫画独具的特征	(200)
一、幽默性	(202)
二、艺术性	(205)
三、评议性	(209)
第六节 漫画的绘画技法	(215)

一、漫画的工具	(215)
二、漫画的人物造型	(216)
三、漫画的基本画法	(218)
第七节 漫画名家简介	(222)
一、方成	(222)
二、特伟	(223)
三、英韬	(224)
四、萧言中	(224)
五、车田正美	(225)
六、鸟山明	(226)
七、高桥留美子	(228)
八、手冢治虫	(229)
九、查尔斯·舒尔茨	(229)
十、爱德华·舒莱尔	(231)
第八节 领悟漫画创作	(232)
一、找主要矛盾	(232)
二、先叙述后描绘	(234)
三、注意表现方法的处理	(235)
四、漫画扉页的创作	(238)
第九节 夸张与比喻	(240)
一、漫画中夸张的运用	(240)
二、艺术比喻在漫画中的作用	(243)

第一章 西洋画

第一节 西洋美术漫谈

中世纪初，西洋美术是基督教美术。教会非常懂得利用美术为其宣传教义服务，最突出的就是修建教堂。不同时期和地区的美术样式包括作为教堂装饰的雕刻和绘画等。通常也被他们分为：早期基督教美术、拜占廷美术、罗马式和哥特式美术。经历了十五、十六世纪的美术演变，到了十九世纪，一心欲科学地驾驭自然力的现代世界，已经看到令人难忘的创造性紧张状态的松弛，这种紧张状态从其初期起，就引导西方文明探索在艺术作品中表现世界。然而，作为突然发现自身没有一个较大天才的欧洲之继承人，法国依然抚育了一个画派，这一画派在十九世纪中产生了许多足以与前代大师相匹敌的巨匠。二十世纪，随着画派的出现，各种派系的作家也相继涌出，他们通过不同的作画技法，运用强烈的色彩来表现他们的性格以及内心的情绪和追求梦想与实现统一的绘画理念。

第二节 西洋画的基本知识

一、技法及观照

对于视觉上的光线、形体、色彩已可知其概观，现在再进而叙述一幅绘画怎样地描写，用怎样的态度来表现这种作家的观照及技法的问题。

所谓技法，本来没有一定的规矩。但在绘画上，无论哪里都有传统的技法。技法是每个人的自由创造而无拘束的，但技法的自由之中，自有其根据的地方，全然独创的东西，可说绝对的不存在的。技法是相对的东西，从一种技法产生其次的一种技法，或者对于一种技法，产生相反的技法，这在历史的因果关系上有某种连系存在着。毕竟所谓美术，是存立在所谓美术史的因果关系之上，所以美术史也可以说是技法的历史。这一点，技法永远是相对的，最先，由个人独创的技法，和由先人传承的技法，都各自存在着，而同时又混和而折衷地存在着，这是一般绘画的技法。所以技法是因各画家的个性而异，同时又是袭套着同一的方法和手段。这传承的技法，在一般绘画的根柢上总是有的。用明确的话说起来，称为手法（Technique）。广义的说起来，手法也可解作绘画上最一般的表现手段，而狭义的解释起来，也可以解作一家一派的传承的表现手段。例如，我们若说中国画的手法，西洋画的手法时，便是指中国画，西洋画的各通有的一般的手法而言，例如说拉斐尔的手法，印象派的手法，也可以应用的。这种手法，总是具有共通的要素，因为这是立脚在一般的处所的技法。

但技法是以观照为基本。所谓观照，便是作家的眼。是经过了眼所显现出来的思想。也就是成为态度和立场的作家的“表现”。这“表现”在技法上表示出来的，便成为一种作品。所以技法的如何，最先就表示出观照的如何，而不论怎样的技法都是从作者发生的，所以也接触到作者所表现的态度、思想的问题。

但这里的所谓思想，并不是指具有什么某某主义那样的体系，以及具有形而上学的意味的思想。平淡地说，便是“思考”。而这种思考，也有非常地个性的特殊的思考，也有谁都经过的一般的普通的思考，例如一张小品作品，或是风景、静物，或是历史画、肖像画，不问描写在绘画上的物象如何，在那表现的地方，都无意识地显示作者的怀抱。

现在，让我们言归正传，谈关于技法的一般性问题。第一，是作者所描写的题材，称为画因（Motive），称为构图或布局（Composition）。但这要借笔力表现于外的時候，就有种种不同的用笔上的技巧，接着就是由这些地方所产生出来的绘画的流派、样式的问题。

（一）构想

这里的所谓构想，并不是指构图——绘画的空间构成而言，乃是指绘图的内容，即 Idea（思考）那样的东西。关于构图的思想表现，是不能完全疏忽的。绘画的效用时代——即如狩猎时代的人类的巫术的效果，埃及的绘画是为死者的供奉观念而被应用的效果，又如中世的为了礼拜的宗教的绘画，从文艺复兴到十九世纪所表示的“为了说明某物的绘画”的构图，和现在的以自由赏玩为目的的绘画，实在是在完全不同的立场上，所以那时的构图，是作为作家的直接的思想表现，以

种种的用具，把思想说明在绘画上。

许多宗教画、历史画、风俗画所给予的使命，绘画和文学，在根柢上也可说是相通的。但从绘画本来的目的说起来，绘画的独立性是和文学离开的，既非为了宗教，也非说明某物，而只是在表现方面，表现本身上有充分的价值，而在那“表现方面”中，可以充分地看出作者的态度。

在绘画上，不是以所描写的对象如何而定其价值的高低，也不是因画幅的大小而有差别。宗教画和历史画，并没有比风景画和静物画有价值的理由，大幅也不一定比小幅有价值。这种事情实已不用说明。不过静物画和风景画，以说明事物的主题而言，那么比较历史画和风俗画为单纯，缺乏“说明”的要素。如柯尔培的风景，夏尔唐的静物，在那些作品上，充分地可以看出伟大的柯尔培，夏尔唐的存在。这是什么原故呢？这是不问主题如何，只是由表现观照的如何来判断的。因为无论在什么作品上，都自然地表明着作者的态度——构想。

若是在绘画上用着和文学相同的“内容”这个名词，那么绘画的内容，并非所描写的对象，对象宁是作为一种手段，从画因上表现出来的作者的态度，视为内容，才是正确的。譬如爱国的主题，那画因并非绘画的内容，把那种思想，作为绘画表现出来的“表现”“态度”，才可视作内容。这些事，一般人最容易错误，特记于此。

画家的态度，不仅说是主观的，个人的，也是具有个性的特质，这和手法上有共通的立脚点，同样的意味，构想上也有共通的立脚点，这就形成了所谓流派之风。

这种流派，在以前，以一个巨匠的创案作为标准，在继承着师风之间，便自然造成一种流派了。

构想，对于作家完全是自由的。构想经过了作家所选择的画因、手法、构图，自由地表现着。这在结局，仍是表明作家的内部意识，所以要从这以外去规定它，那就什么东西也不存在了。所以，在看画的时候，若是要知道作家自身的构想如何，那么必须综合地了解作家所表现的一切具像的东西——即手法、画因、构图。不仅是画因不能去规律作者的，在手法的特殊性上，也不能理解作者的全部。作者创出一张作品，那作品便是作者自身反映的证据品，所以要观察其全部，才可以知道作者的构想——立脚点。

（二）构图

构图，即使是对对象真的写实，也是属于经过了个人的感觉而作出来的东西。在这里的构图，是由作者的意识活动所作成的。艺术的价值，就需整体思考的法则。即所谓画面被限制的空间，形成有机的整体。

但是构图，是属于所谓画面的空间内的表现法，而为了要产生艺空间。所谓构图，就是这有机的使命，由画家的意识活动所创造出来的绘画的映像构成。

在西洋画上，构图的基本便是素描。最先，是在把所要描写的东西如何布置其全体的一点上，捕捉大局的外廓，更进而涉及细部，考究明暗、距离等空间关系而描写之，用颜料作立体感的表现，这样就完成了绘画。

画家为了要把自然的空间收容在所谓画面的特殊空间内，去考虑着怎样安排才是最完全的。自然的空间是无限的，但画面的空间是有限的。因此，必须根据画家的意识在所谓画面的有限的平面上，去决定自然的空间。这是先依据画家所想要描写的地方定一个位置，从这位置再决定视线的焦点，清楚一点

的说，便是自然的在自己所想要描写的位置上来取舍对象。即如对一处风景，把它决定到画面上去的方法，不论怎样都可以，这完全是主观的自由。所谓构图，不过是在画面的空间上构成着画因而已，从形上表现出来的，最先是平面上的布置安排。一言以蔽之，把我们的视觉使之集中在画面上的布置，是绘画的要件。若是我们的视觉，不向画面集中，反之是放散着，那种构图，会使观者起散漫之感。笔技的巧拙，姑且不问，这样的情形，以构图而论是失败的。

但是，一幅构图要使之集中，怎样的条件是必要的呢？这个，在古来构图的规矩上，有所谓垂直法、平行法、水平法者，但这种规矩，无论如何，总是适合于形的均衡（Proportion）、调和（Harmony）、统一（Unity）、变化（Variation）等的要素，但是，画家是依着自己的主观，不去拘泥于那种规矩，而作成新的发现，这样才可以看出绘画的进步，所以这种规矩决不是绝对的，但能成立为一般的法则者，是由长时间的的经验产出来的，所以一般的原则，到现在，还是普遍地通用着。但如近代画却根本地在新意识之下破坏了这种规矩。

均衡、调和、统一、变化诸要素，不只是关于形体而言的，在色彩上，也作为同样的原则而必要的，但一幅构图的基本，最先就是素描的构成。也就是说，在骨格上，就已经应把构图表现出来了，构图的观念，以素描为基本，就是这个意思。

几种基本方法如下：

1. 垂直法（Verticalism）是上方到下方的展开，其基本的图形是三角形，便是所谓金字塔式的构图，其最好的例，如一般的半身肖像画，又如中世纪及文艺复兴期的宗教画上单独的

