美 术 概 论

什么是美术

“美术”指运用一定的物质材料，通过构图、透视、用光等艺术手段，在一定的空间中塑造直接可视的平面形象或立体形象的艺术。它是反映社会生活和表达艺术家思想感情的一种艺术形式。由于它塑造和描绘的是具体的、人们借助视觉可以感觉到的实际物象的形状外貌，这样对象的外形便是美术的基础，造形是美术的特殊功能，所以我们现仍称它为造型艺术；还由于美术形象是在空间二维或三维中展开，所以人们也称它为空间艺术；又由于美术所塑造的艺术形象是客观事物视觉形象的构成因素，人们欣赏时也是通过视觉感官感受到它的形象的，所以，美术又称视觉艺术；从它存在的方式看，它是静态艺术。这些说法均是分别从不同角度对美术进行形态上的把握，没有绝对的区分。

美术的形态

古今中外，美术的种类丰富多样，千变万化，而且随着科技的发展，工业生产的影响，人类创造、欣赏水平的提高等，现代美术更是精彩纷呈，新思潮、新品种、新式样层出不穷，当代美术则以其多元化趋势形成一股不可阻挡的潮流。

世界上的美术作品，从物质材料和制作方法看，可以分为绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、设计、书法、工业设计、装饰艺术等几个门类，它们还可以从不同角度进一步细分。如书法可以分篆书、隶书、草书、行书、楷书等。其中每一个小类还可以进一步划分。如篆书则还包括商代的甲骨文、周代的金文、战国篆书和秦代小篆。以上分类是广义分类，狭义分类一般只指绘画、雕塑、建筑、工艺美术等。

从用途角度看，美术还可分为纯美术和工艺美术两大系统。所谓纯美术（fine art），主要指满足精神娱乐和欣赏的需求，以审美为目的的绘画、书法、雕塑、篆刻，有时也包括音乐和诗歌。因为这些美术凝结着社会文化意识和审美意识，所以有时有人亦称之为文艺美术；所谓工艺美术，我们一般将它分实用美术、特种工艺品两大类，它们主要包括建筑、园林、工艺美术、工业设计。这些美术具有一定的功利目的，能满足人们在吃、穿、住、行等各方面的物质需要。当然，这种划分也不是绝对的。如编织工艺品、玩具、绢花等，它们介乎实用与纯欣赏之间。可见，纯美术并不排斥功利目的，工艺美术也不能完全丢弃追求美的目的。

绘 画 艺 术

绘画的概念

它是用色彩、线条在平面上描绘形象的美术种类。广义上它包括图案装饰文样和建筑设计图等一切画种和品类及其所有样式、形式。它运用刷、笔、手指、刀等各种可被利用的工具，通过拓印、腐蚀、挥洒、涂抹等各种绘制手段将黑墨、颜料等材料，移置于木板、皮革、纸张、纺织品、器皿、墙壁或岩石等平面上，利用色彩、透视、线条、明暗、点、线、面等造型因素，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

构图形成具有一定形体、质感、静止和平面的视觉形象。

绘画是现实生活的高度概括和艺术再现，并在作品中融入了作者的世界观和思想感情，用以感染观众、教育群众，丰富他们的精神生活。绘画产生于人类的原始社会，是人类审美观念的产物。随着人类社会的发展，它在世界各个民族中形成了各自独特的形式、种类和传统，并分为东方绘画和西方绘画两大体系。

绘画的种类

绘画作品按画面形式来分，有单幅画、组画、连环画、插画、细密画、架上画、卷轴画、镶嵌画、玻璃彩画等。

按材料技术，绘画可分为素描、中国画、油画、水彩画、铅画、壁画、岩画、布贴画、树叶贴画、拓印画、铅笔画和铅笔淡彩画等。

按绘画所反映的内容、题材可分为：（1）人物画：以人物为主。描绘具体人物的人物画称肖像画。（2）宣传画：又叫招贴画，以宣传为目的。（3）动物画：以动物为主。（4）风俗画：以社会风貌、生活为题材。如中国宋代张择端的《清明上河图》、海牙画派中的丁·伊斯拉滨尔斯表现渔民生活的风俗画。（5）漫画：用夸张、变形等手法达到讽刺、幽默等目的。（6）军事画：反映战争事件及军事活动；（7）宗教画：以宗教教义以及故事为题材。（8）年画：指在中国专为春节鼙庆活动绘制。

在题材划分上，除人物画外，中、西方有所不同，西方包括室内画、动物画、静物画、风景画；中国分山水画、花鸟画。

以上分类只是相对的，事实上一幅画往往分属几个不同的种类。

绘画手法简介

东方艺术的奇葩——中国画

中国画简称国画，它是用毛笔、墨、颜料等在特制的宣纸或绢上作画，基本上分为人物画、山水画、花鸟画三大画种，有工笔和写意两大画法，还有卷、轴、册、屏等独特的装裱形式，至今已有 2000 余年的历史了。在发展过程中，形成了宫廷画、民间画和文人画三大系统，它们既相互独立，又相互影响，相互渗透，促进了中国画完整艺术体系的形成。

白描：凡只用墨线勾画对象的轮廓结构（或稍加淡墨渲染），而不着颜色的画，称之为白描。白描是国画的基础，它通过各种粗细、浓淡、疏密、聚散的线条的穿插、搭配等匠心经营，来表现对象的形体、结构、空间和质感。也可以说是一门独立的线描艺术。

工笔画：顾名思义，就是线条工整、着色细致的国画，按施用颜料的浓淡轻重，又分为工笔重彩和工笔淡彩画。

意笔画：又称写意画。用奔放的画法，简练的笔墨，画出形神兼备的物象，还表达出作者的创作意念。唐代的泼墨画、宋代的文人画、减笔画、没骨画及清代的扬州八怪等人的作品，均属写意画范畴。写意画虽笔墨不多，但一般要有工笔画基本功夫，方可进入写意画创作阶段。

山水画：是以描写山川风物为主体的绘画。山水作为人物画的背景，始于魏、晋、六朝，至隋、唐，山水画才算完全独立，到五代、北宋益趋成熟，成为中国画的一大画种。山水画在艺术表现上讲究经营位置和塑造意向。

人物画：国画人物画始于战国而盛于隋、唐。历代出色的人物画作品与人物画家极多，传统人物画讲究形神兼备。近代，由于西洋画法的传入，国画人物画有了很好的借鉴和很大的发展，创作水平不断提高。

花鸟画：以花卉、禽鸟、走兽、鱼虫等为题材的作品，又分工笔花鸟、意笔花鸟和没骨花鸟几种。

中国画具有鲜明的民族形式和民族风格。在描绘物象上主张用线条、墨色来表现形体、质感，有高度的表现力，追求一种“神形兼备，气韵生动”的艺术效果。它不拘于形似，强调物象的形“妙在似与不似之间”。构图布局不受空间和时间的限制，在对时间、空间的处理上，灵活采用了折高折远，不局限于焦点透视，使平远、深远、高远、洞远法相互结合。布局还讲究色、线、形的变化对比与呼应，强调画面的虚实、疏密、开合、起伏、繁简的相互照应，用笔上强调骨法用笔，即以不同的笔法、墨法描写可视形象，突出其骨法、质地、光暗。在处理墨与色的关系上，或强调以墨为主，以色为辅；或强调墨不碍色、色不碍墨；或以色类，随类赋彩。中国画一般还与诗文、书法、篆刻相互结合，相得益彰，达到诗、书、画、印融于一体的境界。中国画的创作方法以“外师造化，中得心源”为主。强调绘画要反映自然、反映现实，同时要积极发挥画家的主观能动性在创作中的主导作用，不仅仅满足于画中所见，而提倡画外有音，给人以遐想的艺术效果。

中国画传统悠久，内涵博大精深。常常在小中见大。欣赏它、学习它要从实质、墨趣、诗意、意境、历史年代、作者特点等方面去评品，才能真正领悟这门艺术的真髓。

色彩丰富的油画

油画是西洋画的主要画种。它起源于欧洲，发展到今天，已成为具有世界性的重要画种。它是用透明的植物油调和颜色，然后在制作过底子的木板、布、纸和墙壁上作画。12 世纪以前，油画的前身叫蛋彩画。15 世纪以后，尼德兰的凡·爱克兄弟首先用亚麻油、核桃油作调笔剂溶解颜料，致使描绘时运笔流畅，颜料在画面上干燥的时间适中；作画过程中易于多次覆盖和修改，形成丰富的色彩层和光泽度；干透后颜料附着力强，不易剥落和褪色，从而奠定了近现代油画的基础。油画颜料装入锡管便于携带的方法，则是英国人于 1824 年发明的。18～19 世纪，油画逐渐在英、法、美、俄等国发展起来，从而成为一种极普遍、流行的世界性画种。清朝末年，油画传入了我国。

油画的主要材料和工具有颜料、画笔、刮刀、画布、上光油、调色油、内框、外框等。其技法有透明覆色法、不透明覆色法和直接着色法三种。油画作为一种无声的艺术语言，包括色彩、明暗、线条、肌理、笔触、质感、光感、空间、构图等多项造型因素。油画色彩丰富，能较充分地表现物体的复杂色调层和雄伟场面；能准确表现人物形象；颜料遮盖力强，便于修改，描绘自由；油质干后坚实耐久，不易霉变，便于长期保存。油画可分古典和现代两大流派，古典派以写实为主，色彩单纯；现代派则崇尚抽象、变形，色彩刺激响亮。

由于油画具有丰富的表现力，它已成为世界上沟通人类情感的一种重要的艺术语言。

精炼概括的版画

版画是造型艺术之一，是用刀、笔或化学药品在木版、石版、麻胶版、锌版、铜版等各种材料制成的版面上进行刻画，涂上油墨或颜色，再拓印出来的绘画作品。版画经历了复制到创作两个发展阶段。早期版画刻、绘、印三者分工，刻工只按画者的画稿刻版，称做复制版画。后来版画发展成独立的画种，由画家自画自刻自印，充分发挥画家的艺术创作性，称做创作版画。

版画种类繁多，根据版面性质和使用材料不同，可分凸版（木刻、麻胶版画）、凹版（铜版、锌版画）、平版（石版画）、综合版画、孔版画（丝网版画）等。版面具有独特的艺术效果。由于制作版画工具材料的特殊性，使版画具有精炼、概括、塑造形象鲜明强烈的特点。这种特点是难以用笔墨来表现的。

木刻是版画的最早形式。是用刀在木板上刻画，然后用纸拓印的一种图画。它以刀代笔，刻刀分三角刀、平口刀、圆口刀和斜口刀，能充分发挥出刀木特性所能达到的艺术效果。木刻版画的印刷有油印和水印两种。油印以用油性油墨为主；水印则用水性颜料来印刷。

版画还有一种体裁，即独幅版画。是用油画颜料或油墨在玻璃版、石版等平滑的底版上作画，在颜料未干时把它放在印刷机上印刷，受滚筒的压力以后，底版上的画即复印到纸上。由于这种版画每次只能印一张，所以称为独幅版画。

轻快明丽的水彩画

水彩画是具有世界意义的一个画种。是用水调和颜料绘制而成的画。水彩画约产生于 15 世纪末的欧洲，18 世纪以后，在英国形成了独立画种。20 世纪初，传入中国。水彩画的颜料是用胶水调制而成的呈透明状的颜料。分干块状和锡管装两种。水彩画纸要求质地结实，吸水性适中。水彩画的制作主要靠调色，调色时以水溶化颜料来使用。用笔时的水分多少，能表现出色调的浓淡和透明程度的强弱。水彩画笔是用狼毫和羊毫制成的，分扁、圆两种类型，有大、小型号之别。此外还有辅助工具调色盒、画板、笔洗、铅笔等。水彩画有干画法、湿画法、浸接法、点彩法、渲染法、洗涤法等画法。水彩画利用白纸自然的底子和颜料掩映渗融作用，借助水来表现色调的浓淡和透明度，从而产生透明、轻快、明丽、滋润、融和、淋漓等特有的艺术效果。水彩画最善于表现雨雾天，作画时干湿画法并用，各取所长，使画面更加丰富多彩。

浑厚柔和的水粉画

水粉画是用水调合粉质颜料，在纸、布、木板和墙壁上制作完成的画，水粉色具有较强的覆盖力，它不透明、不粘凝、不渗化，颜色艳丽、强烈，既能做大面积的涂绘，又能对局部精细刻画。白粉的调色作用和水分的渗透融化性能，使水粉画的色彩产生厚薄浓淡的丰富变化。它兼有油画的浑厚和水彩画明快的特长，表现力极强。加上它工具简单、材料便宜、容易掌握，已成为画家写生和初学绘画的人掌握色彩造型能力最常用的表现形式。它还被广泛应用于宣传画、年画、装饰画、广告设计、舞台设计、工艺美术图案设计等。

水粉画有干画法和湿画法两种技法。干画法用水少，通过色彩叠加表现出丰富的色彩层次、物象的质感和立体感；湿画法用水较多，色彩较薄，趁湿作画，可取得细腻、柔和的绘画肌理。作画时，两种画法一般都交替使用。但水粉画的颜料缺乏光泽，经不起日晒，容易褪色；水和粉的运用不好掌握；多次修改又容易出现使色调“灰、暗、脏”的画面，因而作画时要注意避免出现或尽可能少出现这种情况。

袅娜多姿的壁画

简单说，壁画就是装饰墙面的画，是在天然或人工墙面上（建筑物墙壁或天花板上）描绘的图画。壁画的种类有粗底壁画、装贴壁画、干壁画、湿壁画、蛋彩画、石窟壁画、寺院壁画和宫廷壁画等。壁画是最古老的一种绘

画形式，现存的史前文明遗迹中就有不少洞窟壁画和摩崖壁画。意大利文艺复兴时期，是人类壁画史上的空前繁荣时期，这一时期的画家创作了许多不朽的闻名于世的壁画。20 世纪以来，由于墨西哥的壁画运动和前苏联壁画面向社会，壁画的内容和形式都有了新的意义。现代壁画的绘制，要求产生大面积的装饰效果，壁画设计要适应整个建筑物的布局，色彩要协调安定，建筑物的实用性与绘画的感染力达到和谐统一。随着现代科学技术的发展，壁画已突破了绘画的界限，它已和雕刻、建筑、工艺及现代工业技术相结合，成为美化城市、美化环境不可缺少的艺术形式。

素描和速写

素描和速写是绘画术语。主要是以单色描绘的形象作品，它是造型艺术的基本功之一，以锻练观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。采用线条或块面塑造形体的体积感，通常为习作或创作草稿。素描也是一种独立的艺术形式，具有它特有的艺术价值。所用的工具很多，有铅笔、木炭、钢笔、水墨等。速写一般是指在短时间内完成的素描作品，要求简练概括，很快抓住物象的形和神，是记录生活、搜集艺术素材的方法。速写也具有独立的价值，具有欣赏性。

朴素的铅笔画和铅笔淡彩画

铅笔画是以 H、HB、B 几种硬度不同的铅笔作画，以线条为基础，并以形状和朴素的黑白灰调子来表现物象。由于铅笔画工具简单，易于修改，能表现细密而生动的形状和调子，故初学绘画者常用于速写和素描的基础训练。铅笔淡彩画是以铅笔画物象轮廓并以明暗线条表现物象的体积和画面的空间感，再用透明的水彩淡淡渲染的一种绘画形式。由于技法是以铅笔速写的方法表现，略施淡彩，较之水彩画简单，很适合小学生掌握，可作为学习水彩画的一种过渡。

奇妙的布贴画和树叶帖画

布帖画是利用不同材料、质地、颜色的布料剪贴而成的图画。形象的边线富有木刻版画的刀术特点，色彩丰富鲜艳，质感可利用布料的肌理表现得自然生动。底色可根据内容的需要选用白色或其他颜色。布贴画风格别具，以其概括、简练的装饰美给人以浓郁的感受。

以形状、颜色、大小不同的树叶为材料，经过清洗、压平、晾干后，根据形象特点对形的要求，进行选材和裁剪，然后组合拼贴出有趣的动物、风景等不同内容的图画，就是树叶贴画。

质朴自然的拓印画

在凸凹不平的东西上（如树叶、瓦棱纸、剪纸或自制的纸版形象等），蒙上一张薄纸，用笔（铅笔、蜡笔、油画棒均可）不断磨画可以印出下面凸凹的花纹或纹理。运用这种方法，可借助表面有高低不同花纹的实物，拼摆组合，再拓印出质朴自然的形象。

传神达意的人物画

人物画就是描绘人物形象的绘画。主要是头像，也包括胸像、全身像以及画家的自画像等。肖像画不仅要刻画人物形象，而且要表现人物的性格特征。所以杰出的肖像画作品不仅“形似”而且“神似”，能表达出人物的“性情言笑之姿”。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》、王代的《韩熙载夜宴图》是我国古代肖像画中的珍品。在欧州肖像画盛形于文艺复兴及其以后，15～16 世纪意大利画家达·芬奇的肖像

需要全本请访问 www.ertongbook.com

作品《蒙娜丽莎》闻名于世。

赏心悦目的风景画

风景画是以风景为题材、以描写室外自然景物为内容的绘画。其描绘对象十分广泛，根据描绘对象的不同可分海景画、雪景画、夜景画、街景画等。有时也在风景画中添画一些人物和动物作为点缀。风景画起源于公元 14 世纪前半叶，最初只是作为人物画的背景，后来才逐步发展为独立的画种。17 世纪的荷兰，出现了以鲁伊斯达尔、霍贝码和维米尔为主的‘ 荷兰风景小画派 ”，使风景画在艺术上得以成熟和完善。19 世纪以后，法国出现了巴比松画派和印象派，推动了风景画成为绘画中的重要门类。风景画在俄国、日本发展也很快，列维坦、希什金都是风景画大师。到 20 世纪，风景画才传入我国。吴冠中的风景画则将油画形式和中国画笔墨传统融为一体，具有强烈的民族风格。风景画作画时，要求掌握好准确的透视关系，要突出近景、中景、模糊远景，使画面产生深远的空间感，使景物显现体积和厚度。好的风景画要表现出人的思想感情和情绪。像列维坦的风景画，就深刻揭示了当时压抑的社会情绪，因而称他的画为历史风景画。

颇见功力的静物画

静物画是以表现现实生活中无生命的小型静止物件为内容的绘画。通常用油画、水彩、水粉和素描作为描绘手段。静物画作为独立画种创始于 17 世纪的荷兰。静物画大多取材于日常生活中的食品、炊具、餐具、水果、花卉、书籍、动物标本、头骨、乐器、死去的动物和人们穿的衣服、鞋帽、围巾等。到 18 世纪，法国画家夏尔丹把静物画发展到又一个高峰。他将题材范围扩大到以往不常被人描绘的朴实、简单的厨房用具和食物上，把极普通的对象变成富有美感的东西。后来印象派画家塞尚又创造了静物画的新形式，追求绘画的形式感，造型上注重结构和色彩的坚实感。发展到今天，静物画还成为练习技巧和美术院校教学的一种手段。目的是为了训练观察能力、造型能力和色彩表现力。作静物画时，要根据各种物体的形状、质地、色彩的冷暖、明暗对比，预先进行适当安排，使它们的相互关系既富有变化，又协调统一。今天，静物画已成为高、中等美术院校进行专业招生测试必不可少的内容，越来越引起美术爱好者的重视。

惊心动魄的战争画

战争画又叫军事画，泛指表现战争事件、军事生活以及与此有关的造型艺术。它的表现形式丰富多样，可以用油画、版画、雕塑、壁画、镶嵌画或多画种并用的综合美术形式来表现。它的题材大多取自古代著名战争、战役及相关的人或物，有时也以神话传说、神话故事或宗教故事中的猛士争斗为题材。当代的或历史的有关事件和人物，也是战争画描绘的对象。战争画起源于公元前 13 世纪的古代埃及，以卡纳克神庙中建立的浮雕《谢提一世战绩图》为出现标志。古希腊、罗马、欧洲中世纪和文艺复兴时期，战争画都得到了相当发展。到 18 世纪末——19 世纪初，法国新古典主义绘画兴起之时，战争画臻于登峰造极的地步。许多画家为今天的人们留下了大量不朽的传世名作。像达维物的《荷拉斯兄弟的誓言》、格罗的《拿破仑在埃伦战争》、德拉克罗瓦的《自由引导人民》、我国画家罗工柳的《地道战》、詹建俊的《狼牙山五壮士》等。第二次世界大战以后，前苏联出现了大批战争画家，掀起了战争画的又一个高潮。战争画一般画幅巨大，色调凝重，情节复杂真实，能逼真再现战争中的各种场面，有一种惊心动魄的震撼力。

醒目有力的宣传画

宣传画又叫招贴画，是以宣传鼓动、制造社会舆论为目的，并配有简短、醒目、突出的标题的一种绘画形式。常出现在行人集中、引人注意的街头、公共场所和交通要道，通过直接面向群众，影响人心而及时发挥社会作用。宣传画按性质可分为三种：即社会性宣传画、文化性宣传画和商业性宣传画。宣传画最早出现于 15 世纪的欧洲。当时以凸版形式为主。18 世纪，欧洲彩色石版印刷技术的发明，将宣传画推到一个新阶段。第一次世界大战和俄国十月革命以后，宣传画的形式才真正完备起来，成为一个独立的画种。宣传画具有构图简练、主题突出、造型醒目、色彩鲜明、表现力强的特点。宣传画那生动有力的画面，使过往行人在较远的地方和较短的时间内能对画面主题产生一目了然的认识。由于宣传画具有明确的社会功利性，所以艺术家在创作宣传画时，都是以严肃的、充满政治激情和强烈社会责任感来绘制完成。宣传画大多用水粉画绘制，善于把抽象化、概念化的东西化做具体感知的艺术形象，极富教育意义。著名的宣传画有中国哈琼文的《全民皆兵保卫祖国》、阙文的《我们热爱和平》、前苏联的《保尔·柯察金》《1929—国际儿童节》等。

幽默诙谐的漫画

漫画，别名讽刺画。是用简练的手法直接表露事物的本质、特征的绘画。漫画大多取材于政治事件和社会生活中的各种事态。它不受时间、空间等条件的限制，习惯采用夸张、比喻、象征等手法与笔触，使画面产生幽默、诙谐、风趣的艺术效果，善于表达作者对世态人情的看法，具有很强的讽刺和针砭社会的功效。漫画真正在中国发展流行，是在 1925 年 5 月《文学周报》连续刊载了丰子恺的美术作品以后，接着又出现了叶浅予、张乐平、华君武、米谷、廖冰史等诸多漫画家。他们创作了许多脍炙人口的漫画杰作。从此使漫画在我国得到了众多人的重视，逐渐形成了一个独立画种。由于漫画具有尖锐、辛辣的讽刺功能，它对待敌人，就是一种斗争的锐利武器；对待革命队伍内部，又是批评教育的有效方式之一，因而引起了世界各国人民的重视。如西方漫画史上的杜米埃、格罗斯等都给世人留下了许多不朽的漫画杰作。其中英国的《笨拙》杂志以刊登漫画而闻名于世。

富贵吉祥的年画

年画是我国特有的民间美术形式，是欢庆农历春节时装饰环境的绘画，是伴随人们庆贺年节的风俗活动而产生和发展的。它最早起源于秦汉，当时每逢除夕便在门户上画神荼、郁垒及一些代表吉祥的动物，以驱鬼魅不祥之物。到了宋代改为门神，分别绘有手拿双锏的秦叔宝和手举钢鞭的尉迟恭。明中叶时期，由于雕版印刷中的彩色套印技术趋向成熟，大大促进了木版年画的绘制与销售。年画以木版印刷为主要形式，石印、胶版年画是随现代印刷术的发展而产生的。年画产地以天津杨柳青、苏州桃花坞为南北两大中心。此外，河南朱仙镇、河北武强、山东潍坊、陕西汉中和凤翔、山西临汾、广东佛山、四川绵竹、湖南邵阳、福建漳州和泉州、台湾台南等地印制的年画也闻名于世。年画的形式有门画（独幅和对开的）、条幅（横、竖）、四条屏或独幅等。年画题材广泛，大多取材于有吉庆内容的风俗生活、新闻轶事、民间传说、小说故事、仕女、婴儿、山水鸟兽及吉祥图案等。年画内容凝聚于喜庆吉祥，经常在描绘美好形象中运用群众熟知的谐音寓意手法来表现，如松、鹤、桃、灵芝象征长寿；莲花和鱼谐音年年有余；瓶中插上牡丹寓平

安富贵等，年画强调人物形象俊秀、标题吉利、色彩明快、构图饱满、线条挺拔、富有装饰性，生活气息浓，感染力强，让人看了赏心悦目。

年画长期以来在广大农村流传广泛，是群众喜闻乐见的一种艺术形式。

中外著名画家及其作品

中国部分

画圣——顾恺之

顾恺之是东晋人，生于公元 345 年，江苏无锡人。善画人物画，也精于山水、鸟兽题材。据画史记载，顾恺之的作品有著述的约有 70 多件。但现也仅存《女史箴图》和《洛神赋图》两件，属宋代摹本，原作已失。

画祖——吴道子

他画的佛像被人称为“ 吴家样 ”，在画史上这个“ 样 ”字的意思，是指独特的艺术风格，是一种很高的艺术评价。

吴道子的一生是很勤奋的，共画过 300 余幅壁画，可惜由于年代久远，连年战乱，现已荡然无存了。据说只有一卷《送子天王图》属于他的传世之作。现已被盗卖日本，属宋人摹本，原作已经遗失。

吴道子的绘画，不但在中国，即便在世界上也是一代宗师。自唐以后追摹吴道子画风，代代相传，一直延绵至今，真是“ 百年一吴生，千载留其名 ”。历代民间画工一直奉他为祖师。吴道子为我国绘画的发展做出了巨大贡献。

宫廷画师——周昉

周昉，是唐代著名人物画家。

《簪花仕女图》绢本，高 46 厘米，长 180 厘米，现藏于辽宁省博物院。画中表现了五个宫廷妇女在庭院中活动的场面。由于画上画有执扇侍女和画的末尾画着开放的玉兰花，可看出是春夏之交的季节，右侧第一人，手摇拂尘，在逗弄狮子狗玩。第二位穿着比较浅色透纱丽装的妇女，左手伸出，好像也在挑弄小狗，右手则好像不胜燥热天气，在搔拨自己袒露的粉颈和衣领。第三位是画得比贵妇人细小得多的手摇长柄执扇的侍女。从服饰上看，她比贵族朴素得多，面色也少有欢乐。第四位是左手拈花，在逗引仙鹤的贵妇。她矜持而庄重，从画的位置上和人物神态上考察她大概是全画中地位最重要的妇女。这也可以从旁边的侍女上看出。有趣的是仙鹤不受她的拨弄，背她拔脚离去。第五位是一个盛装的女孩，好像是跟随着大人前来玩乐，她的前面也画着一头小狮子狗。她右手正在用刚捕到的粉蝶逗引小狗和仙鹤。从全画上可以看出作品构图严紧，人物生动自然，设色浓艳而不俗，线条简劲有力，用的是刚中带柔的铁线描，人物形象优美，充分表现了贵族妇女的华贵气质，宛如一曲优美的音乐。

《簪花仕女图》是我国古代工笔重彩人物画的经典之作，为后人学习的必备范本。体现了中国传统人物画的高超技艺水平。为世人所震惊。

周昉的作品，散见于历代著录的约有 100 多件，可惜至今保存下来的除了《簪花仕女图》原作之外，只有《挥扇仕女》了，据说尚有一幅《调琴啜敬图》现藏美国纳尔逊美术馆中。

山水画大师——范宽

范宽，北宋前期人，是一个全身心陶醉在大自然景色中的画家，他把我国的山水画推到一个极盛时期。《溪山行旅图》就是他的代表作品。它是一幅双拼绢的山水巨幅画。现存于台湾。画幅上迎面耸立的突兀主峰，如泰山压顶逼迫在眼前，使人陡然感到威武雄壮。近代著名画家徐悲鸿看到它后赞

不绝口，说：“……此幅既系巨帧，而一山头几占全幅面积三分之二，章法突兀，使人咋舌。全幅整写，无一败笔，北宋人治艺之精，真令人倾倒。”范宽的《溪山行旅图》历来得到人们的高度评价，是难能可贵的。明代董其昌评此画为“宋画第一”。宋代是我国绘画取得极大成就的一个历史阶段，而此画又为第一，可见它的价值。

风俗绘画杰作——张择端的《清明上河图》

《清明上河图》是北宋著名画家张择端的代表作。《清明上河图》为绢本设色长卷，长 528 厘米，高 24.8 厘米。它忠实纪录了北宋宣和年间东京汴河沿岸及东角门里市区清明时节市场繁荣的景象。全画分三个部分：

第一部分描绘郊区农村风光。卷首，远处烟树迷茫，一道小桥横架在初解冻的溪流上。一队小驴缓缓而进，树丛中散落着一个村庄，树前有乘轿的、骑马的，好像是扫墓的行列。通过这些树林、溪流、茅舍等景物的描绘，洋溢出春天的气息，点出了“清明”二字；中段以虹桥为中心，描绘汴河沿岸繁忙的车马运输及手工业、商业的活动；后段描绘了城门内外纵横交叉的街道，鳞次栉比的店铺和车水马龙的热闹景象。整幅画再现了宋代都市社会生活的各个方面，是一幅杰出的风俗画作品。唯其如此，具有极高的历史文献价值，对研究宋代社会风俗人情提供了可以凭借的绘画史料。

画竹言情的郑板桥

清朝乾隆年间，扬州有个著名的画派，敢于突破正统，勇于创新，强调个性，由于他们大多怀才不遇，愤世嫉俗，厌恶官场，同情百姓，因此被正统派视为“偏”和“怪”，主要八位代表人物被称为“扬州八怪”。他们最擅写意花鸟画。其中最有成就的是郑燮（1693～1765）。郑燮，字克柔，号板桥，江苏兴化人，他成就最高的竹、兰、石、梅等，以画竹为最。

郑板桥为什么这样喜竹、画竹呢？他认为竹子坚强，不管风吹雨打，严寒烈日，都身板挺直，青青郁郁。竹子“虚心”，不论山野巨竹还是房前青枝，都是空心如一，从不妄自尊大。竹子有“节”，不奉承拍马，经得起磨难不“变节”。竹子的风格符合郑板桥的思想感情和脾气，因此，他喜竹、画竹，成为著名的画竹专家。他喜竹，一生以竹为伴，他在自家门口种了许多竹子，时间久了竟长成一片小竹林。夏天，他在竹林中放一小床，躺着看书、赏竹，嗅着竹子的清香，体会绿荫下的凉适之感。秋冬之际，他将竹竿截成小段，做成窗棂，再糊上白纸。风和日暖时，一片片竹影映在窗纸上，宛如一幅天然竹画。

郑板桥就是靠细心观察、揣摩竹林、竹枝、竹叶、竹影，加之反复实践，不断提炼概括，终于把竹子画活了。他晚年时画的《竹石图》，图中一瘦石兀然而立，几竿修竹傍石而生，竹身清秀挺拔，竹叶疏密错落。全幅画虽不着色，却使人感到青翠的秀色和超然的风韵。画家自己为这幅画题诗：“四十年来画竹枝，日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦，画到生时是熟时。”意思是自己画了 40 年竹子，白天作画，晚上思考，终于悟出去掉繁杂提炼精髓才能画成功的道理，才能在十分的熟练中创造出不同凡响的新风貌。

人民艺术家——齐白石

齐白石是中国现代著名国画大师，有“人民艺术家”的称号。他于 1864 年生于湖南湘潭。原名纯芝，字谓清，后改齐璜，别号白石。早年当过木匠，30 岁以后开始学画，兼善诗文，精通篆刻。50 岁以后，艺术进入巅峰期。其绘画大多取材于日常生活中常见的小生灵，如虾、蟹、鱼、青蛙、雏鸡等。

造型则简练质朴，笔墨纵横雄健，色彩鲜明热烈，创造出清新明丽、开朗豪放的意境。他的画充满了朴质的感情，带有浓郁的乡土气息。

白石老人画了一辈子的小动物，尤以画虾闻名。有时虾都成了他的代名词。提起虾，人们自然会想起白石老人。他笔下的虾透明、活泼、生机盎然。45 岁时画了一幅虾，不满意。65 岁时又画，自认为有形似而不生动。67 岁画了《翡翠待虾图》，虾经五节连贯，虾头透明，虾须有弹性。人们都认为此时画的虾已经神形兼备了，但老人仍感不足。70 岁后画虾，在透明虾头中心点了一笔浓墨，增加了虾头的透明感，使结构更加完美，虾更有神了。白石老人画虾如此，可见他对艺术的精益求精、千锤百炼。这种追求艺术无止境的探索精神，值得人们学习。

融贯中西的徐悲鸿

徐悲鸿是中国现代著名的画家和美术教育家。他于 1895 年出生在江苏宜兴，自幼喜爱绘画。后留学法国，学习西洋绘画技法。他提出了中西结合的主张，既反对因袭陈规的保守派，又防止“ 全盘西化 ”的崇洋派，为中国画的发展开拓了一条新路子。徐悲鸿不仅画油画，也画国画。他的油画具有浓厚的中国气息和民族风格；他的国画则融中西技法于一炉，雄健明快，生气盎然，人物画喜用历史题材反映现实；山水画善于从墨色沁化中，创造迷人的意境，花鸟画简练传神，富有生活气息，特别是以画马而驰名中外。他曾任第一任中央美术学院院长。代表作有《奔马》《群马图》。

《奔马》把中国大写意线条与西洋明暗技法巧妙结合，突出立体效果。马的四蹄腾空，向前疾奔。用笔粗放，气势非凡，笔健墨酣，墨色淋漓，在中国画中独具神韵。他一生多次画马，通过画马表达思想感情。北伐战争中他画马，那是对长沙会战忧心如焚；解放战争后画马，那是抒发了解放战争胜利后的喜悦心情；抗美援朝时又画马送给志愿军，那是把战士比做一往无前的奔马；访问前苏联时画马，那是中苏艺术交流的见证。马和徐悲鸿的创作朝夕相伴，由此在中华画苑留下了许多不朽的名作。

徐悲鸿将西方造型方法融于中国传统绘画，为中国画开辟了一条新路。《奔马》表现了马的精神，四蹄腾空，鬃尾毛发耸立，向前疾奔，笔健墨酣，以中国画大写意线条与西洋的明暗技法巧妙结合，显得既有中国画的骨法用笔，又有强烈的立体效果。

现代绘画大师——张大千

张大千是中国现代杰出的绘画大师，在世界上也享有很高声誉。他于 1899 年出生在四川内江。20 岁时曾出家为僧,禅定寺主持逸琳法师为他取‘ 大千 ”之名，延用至今。他具有多方面修养，在人物、山水、花鸟方面都有极高造诣。晚年独创泼墨泼彩法，在山水画方面有了新突破。代表作为《幽谷图》和《长江万里图》。

《长江万里图》作于 1968 年。全画长约 20 米，宽 53.3 厘米。画面从四川灌县的泯江索桥起笔，沿长江而下，横贯天府之国；穿三峡，入荆楚，过洞庭、鄱阳二湖，望庐山，抵临金陵古城，最后辞别上海，注入东海。整幅图用山造势，山势陡峭险峻，长林巨壑，气势磅礴。还有平缓坦荡、一望无际的丘陵起伏。长江时隐时现，奔流于群山之间，湍急处惊涛拍岸，浪卷飞舟；平静处水天一色，洄清倒影。江南村镇，点缀其间。整幅画开合得宜，墨色相融，气象万千。技法上以墨线为主，皴擦点染，浑厚华滋，又施以泼墨泼彩，五光十色，瑰丽堂皇，把万里长江的气魄描绘得淋漓尽致，凝结着

画家对祖国大好河山的一片深情。

外国部分

波提切利与《维纳斯的诞生》

波提切利是意大利文艺复兴早期佛罗伦萨画派的最著名的绘画大师。少年时期做过金银匠，跟随腓里普·利皮学习绘画。作品大都以神话故事或古代英雄为题材。注重用线造型。画风精巧细腻。代表作有《春》和《维纳斯的诞生》。

《维纳斯的诞生》是波提切利早期的代表作。它是为装饰劳伦佐的别墅而绘制的，取材于古希腊罗马神话中关于维纳斯诞生于地中海的故事。在碧波荡漾的海面上漂着一个象征生命之源的大贝壳，上面站着一个年轻漂亮的金发女子，她就是古希腊、罗马神话中爱神和美神维纳斯。周围鲜花、香草纷飞，风神把贝壳轻轻地吹到岸边，春神站在岸边激动地敞开红色绣花斗篷，准备为女神披上新装。维纳斯体态修长，容貌秀美，但又显得十分憔悴，似乎对迎接她的这个世界，缺乏热烈的反应。黯淡无光的眼神流露出对来到人间的未来憧憬和希望，并带出几分预感似的忧虑。这幅画以平涂手法，注重用线造型，线条呈现出波浪般的起伏，流畅优美。色彩则清淡雅丽。大海、树林和贝壳的画法带有浓厚的装饰效果。这幅画还掺杂一些变形的因素。如维纳斯的脖子过于修长，手和足的比例也略显夸张，头发的用线太过分。由此给人以生硬感。

美术奇才——达·芬奇

达·芬奇是意大利文艺复兴早期杰出的绘画大师。他把科学知识和艺术想象紧密结合起来，在解剖学、透视学、明暗法和构图学上都有重要建树。代表作有《岩间圣母》《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》。

《最后的晚餐》是达·芬奇为圣玛利亚修道院食堂画的一幅壁画。作品取材于圣经故事。据说耶稣已知道自己被叛徒犹大出卖，将被钉死在十字架上。在和门徒共进最后一顿晚餐时，把事情真相告诉了所有门徒。画面采用横向构图，将耶稣和 12 个门徒同时展现在画面中。当耶稣说出了“ 你们当中有一个人要出卖我 ”这句话时，举座哗然。门徒中有的震惊、有的愤怒、有的窃窃私语、有的急于表白自己。唯独左边第四个处于阴影中的叛徒犹大，一只手哆哆嗦嗦地握着钱袋，惊恐地向后倾斜望着耶稣。这与耶稣那临危不惧、泰然安详的形象构成了鲜明的对比。这幅画构图匠心独运，采用当时先进的焦点透视法，把透视线集中到了中心人物耶稣的头部。在耶稣头部后面巧妙安排了一扇窗户，形成了一种自然上的光环，愈发衬托出了核心人物耶稣。分散在耶稣两旁的众门徒也全都向着他。这幅画在人物处理上，打破了以往人物简单化、公式化的模式，采取人物矛盾化手法赋予每个人物以不同的表情。达·芬奇深刻领会并出色地把握住了这一戏剧性场面的真实气氛，运用娴熟的造型能力和高超的写实技巧，创作了这幅不朽名作。让人看后犹如身临其境，回味无穷。

米开朗基罗与《创造亚当》

米开朗基罗是当时意大利雕塑家、画家、建筑家和诗人。他于 1475 年生于佛罗伦萨。13 岁时跟随基尔兰达约学习绘画。后来进入了美第奇艺苑。他的作品宏伟、壮观、有气势，思想内涵深刻。代表作有《大卫》《创造亚当》《哀悼基督》《摩西》等。

《创造亚当》是米开朗基罗为西斯廷礼拜堂所作的天顶画中的一个场

需要全本请访问 www.ertongbook.com

面。这幅天顶画距离地面 20 多米，占地面积 300 平方米，历时 4 年零 3 个月，由米开朗基罗每天躺在架板上，眼睛朝天，仰着脖子艰苦创作完成的。据说完成这幅天顶画时，他连腰都伸不直了。天顶画共分 9 部分，《创造亚当》是其中最精彩的一幅。画面中，人类始祖亚当被描绘成了一个体格健壮的青年。他斜躺在山坡上，似乎刚刚从沉睡中苏醒过来。上帝耶和华画成了一个既威严又慈祥的老人，他披着巨大的斗篷，在天使的陪伴下，正飞腾着穿越天空，把他那象征生命之源的手伸向了亚当。亚当半支着身子，仰起了头，似乎等待上帝给他注人智慧和力量，一旦两手相碰，瞬间就会迸发出一股火花。亚当那健壮的身躯似乎要迸发出无穷的力量，上帝耶和华左肋下伸出了一个女子的脑袋，这便是尚未出世的夏娃形象。背景中空无一物，开拓出广阔无垠的宇宙空间。这幅画给人一种启示：创造生命的力量在于宇宙空间，而这宇宙空间真正的主宰是人类的始祖亚当，他可以自由地创造一切！

这幅画以其精湛的造型技巧、震人心魄的宏伟构思而闻名于世。

委拉斯凯兹与《教皇英诺森十世像》

《教皇英诺森十世像》是委拉斯凯兹在意大利完成的。画中的教皇英诺森十世正襟危坐在一张华丽的高背座椅上，身子稍向左倾，紧闭嘴唇，双眉紧锁，一双凶相毕露的目光斜射向观众，阴沉的脸上生着一个肥厚的略带鹰钩形的鼻子，下颌有几绺稀疏的髭须。威严的相貌中带着贪婪，凶狠中隐含着一丝狡诈。画上的教皇显得可尊但不可亲，可敬但不可近，淋漓尽致地再现了教皇显赫的权势和性格特征。而色彩敷设得极富表现力，发光的红色僧帽，水红的法衣与白色袍服形成强烈对比，更加衬托出这张由于营养极好，红润而富有光彩的脸。暗红色背景上，镶嵌在椅子上的金银宝石闪耀出夺人的光芒。整个画面既沉着厚重又金碧辉煌。据说教皇看到这幅画后，赞不绝口，连声说：“ 画得太逼真了！ ”

委拉斯凯兹的这幅肖像画被美术界誉为最卓越的现实主义肖像名作。后世的画家对它推崇备至，都把它奉为绘画史上的奇迹和典范作品。

德拉克罗瓦与《自由引导人民》

德拉克罗瓦勇于创新，突破法国画坛占统治地位的古典派的桎梏，以现实生活为题材进行创新，讲求色彩绚丽，对比强烈，侧重表现激烈的动荡场面，从而产生出激动人心的艺术效果，使浪漫主义在法国画坛大放异彩。《自由引导人民》便是他的代表作。

《自由引导人民》取材于 1830 法国的“ 七月革命 ”事件。1830 年 7 月 26 日，逃亡到外国的路易十八重返法国，企图复辟波旁王朝，进一步限制人民的自由，并解散了议会。巴黎市民闻讯后，纷纷拿起武器，举行起义来捍卫自由，最后粉碎了波旁王朝的复辟活动。德拉克罗瓦亲眼目睹了这一事件，他以饱满的热情绘制了这幅作品，来歌颂这次起义的胜利。画面以象征自由女神的莱辛姑娘为中心，只见她一手拿枪，一手高举象征法国共和制的三色旗。在她的引导下，人们前仆后继，勇往直前，最终攻克了敌人的阵地。此画色彩对比强烈，用笔奔放，造型优美，精心采用三角形构图方式，把女神的头部置于画面的制高点上，使女神的形象更加引人注目。这幅画具有强烈的战斗性和一定的进步意义，在一定程度上打击了在法国复辟的封建势力，讴歌了法国人民为自由而战的英勇壮举。

1830 年的“ 七月革命 ”是法国近代史上的光辉篇章，查理十世要恢复王权，巴黎人民则又一次起来捍卫自由、民主、共和，与封建势力展开了殊死

决斗。作为这一斗争的目击者，画家德拉克罗瓦以奔放热烈的画笔创作了这幅《自由引导人民》。他把现实斗争的真实与浪漫主义的想象结合起来，以大胆的比喻象征手法，塑造了作为共和政体及民主自由象征的自由女神。在画面中央，自由女神高举三色旗站在最高处，走在最前边，引导着浴血奋战的人民；跟随在后的有握刀的工人、持枪的知识分子、呼喊的少年以及无数群众，脚下是被击毙的王军，透过弥漫的烟雾，可以看到远方的巴黎圣母院。画家使用强烈对比和夸张想象的手法，加强了画面的战斗气氛和奔放的热情，两边举枪穿黑色外衣的战士和身着古装、上体半裸的自由女神相对比，灰烟中鲜艳的红、黄、蓝三色旗相衬托，更突出了女神圣洁无瑕、美丽强健，充满旺盛生命力的崇高形象，使观者对“自由”这个永恒向往的主题产生了势不可挡的必胜信念。

莫奈与《日出·印象》

莫奈于 1840 年生于法国巴黎。早年随风景画家布丹学习绘画，1863 年进入格莱尔画室学习。他与学院派艺术趣味无法取得一致，两年后便愤然离开了格莱尔画室，开始探索独立的绘画技法。1879 年，莫奈发起和组织了第一届印象派画展。就在这次画展中，莫奈的一幅《日出·印象》引起了欧洲画坛的强烈震动。莫奈也一举成名。

这幅《日出·印象》是莫奈于 1872 年在阿弗尔港口画的一幅写生画。他在同一地点还画了一张《日落》，在送往首届印象派画展时，两幅画都没有标题。一名新闻记者讽刺莫奈的画是“对美与真实的否定，只能给人一种印象”。莫奈于是就给这幅画起了个题目——《日出·印象》。它作为一幅海景写生画，整个画面笼罩在稀薄的灰色调中，笔触画得非常随意、零乱，展示了一种雾气交融的景象。日出时，海上雾气迷朦，水中反射着天空和太阳的颜色。岸上景色隐隐约约，模模糊糊看不清，给人一种瞬间的感受。《日出·印象》是印象主义绘画的开山之作，它标志着印象派绘画的产生。迅速成为一个风靡全球，影响深远的世界性画派。它强调自然界的光和色，把光与色的变化作为绘画的主流。莫奈被认为是第一个采用外光技法进行绘画的印象派大师。

塞尚的《厨房的桌子》

塞尚是后期印象主义重要画家。他于 1839 年诞生于法国艾克省一位银行家家庭，早年学习法律，曾学习印象派绘画，后脱离印象派自寻道路。他不拘泥于印象主义对光色的分析，而注重物体固有色的分析。他提出了自然界的一切物质都是由圆柱形、圆锥形和圆球形组成的理论，给后来的立体主义以很大启示，因而被誉为现代绘画之父。

《厨房的桌子》是塞尚创作倾向最鲜明时期的作品。画面表现了结实而有实体感的形态，宽阔粗直的线条色画出的轮廓，按体积的外形涂上去的颜料，坚实而平匀的块面，故意将物体几何化的变形，使这些普通的苹果、梨、罐子、篮子、坛子和桌面、衬布完全打破了习惯的透视布局，而重新作为形体结构的搭配安排，给人以质感、重量感和体积感。

梵高的《向日葵》

梵高是荷兰的著名画家，后期印象派的代表人物之一。其作品多以劳动人民的生活为题材，善于运用阔大笔触，挥洒颇为流畅，色调也十分强烈，给人以极大的刺激。梵高一生不被人理解，死后才得到美术界的重新认识。他的画创下索斯比拍卖行的最高纪录，被认为是世界上最昂贵的艺术珍品。

代表作有《向日葵》和《加歇医生肖像》。

《向日葵》是梵高在法国南部画的同一题材的系列作品。他画《向日葵》时，精神异常激动，向日葵金黄色的花瓣，给他一种温暖的感觉，使他内心充满激情地去画那些面朝太阳而生的花朵。花蕊画得火红火红，就像一团炽热的火球；黄色的花瓣就像太阳放射出耀眼的光芒一般。厚重的笔触使画面带有雕塑感，耀眼的黄颜色充斥整个画面，引起人们精神上的极大振奋。《向日葵》创下油画拍卖的最高纪录，被日本收藏家所收藏。

《向日葵》是梵高的代表作，也是他在最痛苦的煎熬中所倾心绘制的最充满光明的精神追求的作品。画面上，浓重跳跃的金黄色似乎带着燃烧的激情，粗犷奔放的笔触表露着对美好生活理想的渴求。这幅作品在 1990 年的艺术品拍卖行中创造了数千万美元的世界最高纪录，然而在当时，他却是与一贫如洗的痛苦联系在一起的。

列宾的《伏尔加河的纤夫》

列宾是俄罗斯绘画史上最有成就的画家之一，是俄国“ 巡回展览画派 ”的著名代表。在艺术上，他受柯拉姆斯科依的影响，带有强烈的现实主义倾向。列宾具有高超的写实技巧，其笔下人物描划得生动传神。列宾的艺术，标志着 19 世纪后半期俄罗斯艺术的高峰。代表作有《查波罗什人写信给苏丹王》和《伏尔加河的纤夫》。

《伏尔加河的纤夫》大约绘制于 1870～1873 年。全画采用横向的长构图，把 11 个纤夫分成三簇，分别描绘出这些不同年龄、经历和个性的形象。他们承受着沉重的生活负担和贫困的折磨，在烈日炎炎的夏天，拖着沉重而疲惫的步伐，拉着船缆，艰难地牵引着身后的大船，在伏尔加河岸边踏着沙子吃力地往前走，整个画面表现了劳动者沉重的劳动和纤夫们不甘心忍受剥削和压迫的愤懑情绪，寄托了作者对劳动人民的深切同情和对剥削者的强烈抗议。

毕加索和《格尔尼卡》

毕加索是西班牙的著名画家，立体派的先驱，后来加入了法国国籍。他的早期作品接近于古典主义的写实风格，以后画风不断改变。最后成为立体派的绘画大师。代表作有《和平鸽》《亚威农少女》《格尔尼卡》。

《格尔尼卡》是毕加索为巴黎世界博览会西班牙使馆所作的一幅大型壁画。格尔尼卡是西班牙的一个小镇，1937 年被德国法西斯炸为平地。画家对法西斯的暴行极为愤慨，于是画了《格尔尼卡》用以表示对法西斯暴行的强烈抗议。

毕加索以特有的绘画手法，用隐喻性的情节和超写实主义的怪诞夸张的形象对战争恐怖与残暴做了无情的揭露。各种类形的人和物在画面上飞旋、呐喊、撕裂，被一只刺目的灯泡照亮。有人认为这盏灯是比喻光天化日或一只眼睛在浓重的黑暗中注视着这幕惨剧。画中隐约可辨一个来自一幢建筑物窗口的妇女，手握“ 正义与真理之灯 ”出现在“ 眼睛 ”的右侧，再右边是另一妇女从着火的窗口凌空跳下，高举孤立无援的双臂，仰首挣扎，绝望地嚎叫，足以撕人心肺；地面上有正在奔跑逃命的妇女，有怀抱死去的婴儿悲愤欲绝的母亲，还有一位手握断剑的战士和一个斗牛士的肢体残缺地倒在地上。画中还有牛和马这两个醒目的形象，人们常猜测它们隐含的象征意义，直到 1944 年画家本人出来作了解释：“ 公牛是残暴和黑暗，那匹被长矛刺穿了躯体的马代表人民。 ”

画面选取了类似当时报刊上新闻照片的色调，采用黑、白、灰三色，不仅增强了主题的纪实性，而且令战争恐怖残酷的悲剧气氛更加鲜明突出。这幅大型油画采用立体主义和平面分割的处理方法，既有助于表现整个场面的紧张、刺激、强烈的节奏，又与现代建筑的室内环境浑然一体，使人们永远不会把这幕人间悲剧忘却。

可以说，毕加索是现代美术史的一颗超级巨星。他一生的创作数量之巨、题材之广、画种之多都是举世罕见的。其艺术风格和表现手法的丰富多样、层出不穷，更令人叹为观止。他还特别对世界各民族、各时代的艺术充分地加以吸收、消化，从而更加充实了他的艺术内容和语言，开创了当代艺术世界化的新局面。

书 法 艺 术

什么是书法

书法一词有广义的和专指的两种解释。从广义上说，一切文字的书写艺术，都可以称为书法。专指则只对中国汉字用毛笔等书写的方法而言，也就是我国传统的汉字书写艺术。这门艺术的主要内容有执笔、用笔、点划结构、布局章法等。

汉字为书法创造了良好的结构字型基础，书法与文字有密切的关系。从汉字产生到现代简化汉字，经过几千年的演变，字体不断地变化、丰富和发展。随着汉字的发展，其书写造型艺术也经历了历代书写者的不断创造与完善，逐渐成为一门传统艺术，成为一门专门学问。如从事书法活动，要讲求书家的思想修养、精神境界，要讲究书写技巧和方法，要讲求不同书写工具（笔、墨、纸、砚）的运用对书法艺术的影响等。书法艺术不仅为中国所特有，随着汉字的传播，它也传到了日本、朝鲜、韩国等邻近国家和地区。

书法的种类

人类先有文字，后有书法艺术，从甲骨文到钟鼎文，又到石鼓文，中国古代汉字书写经历了由繁到简，由具象到抽象的过程，也逐渐萌发了书法这门独特的艺术。

人们一般按照书写的形体，把书法分为正书、草书、隶书、篆书和行书五大类。

正书。也叫“楷书”“真书”。其特点是：形体方正，笔画平直，可作楷模，故名。始于东汉。楷书的名家很多，如“欧体”（欧阳询）、“虞体”（虞世南）、“颜体”（颜真卿）、“柳体”（柳公权）、“赵体”（赵孟頫）等。

草书。为书写便捷而产生的一种字体。始于汉初。当时通用的是“草隶”，即潦草的隶书。后来逐渐发展，形成一种具有艺术价值的“章草”。汉末，张芝变革“章草”为“今草”，字的体势一笔而成。唐代张旭、怀素又发展为笔势连绵回绕、字形变化繁多的“狂草”。

隶书。也叫“隶字”“古书”。是在篆书基础上，为适应书写便捷的需要产生的字体。就小篆加以简化，又把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画，便于书写。分“秦隶”（也叫“古隶”）和“汉隶”（也叫“今隶”）。隶书的出现，是古代文字与书法的一大变革。

篆书。是大篆、小篆的统称。大篆指甲骨文、金文、籀文、六国文字，

它们保存着古代象形文字的明显特点。小篆也称“秦篆”，是秦国的通用文字、大篆的简化字体，其特点是形体匀圆齐整，字体较籀文容易书写。在汉文字发展史上，它是大篆和隶、楷之间的过渡。

行书。介于楷书、草书之间的一种字体。它是为弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。笔势不像草书那样潦草，也不要求像楷书那样端正。楷法多于草法的叫“行楷”，草法多于楷法的叫“行草”。行书始于汉末。

大篆、小篆、隶书、草书、行书，这是汉字发展的几个重要阶段。不过，作为书法艺术，都保存下来并各自形成众多的流派，出现了不少名家，拥有丰富多彩的艺术珍品。

法书和碑贴

法书

法书是专指书法作品而言。达到相当艺术成就，有较高艺术水平，可供临摹学习、取法的书法作品才可以称之为法书。法书一般包括著名的刻石、著名的碑贴、名家的墨迹等。名家书法的拓本或印本也叫法贴。由于历代对书法艺术的重视，前人为我们留下了很多法书，如篆书、隶书、行书、草书、楷书等，各体均有法书传世。这些法书不仅为学习书法者提供了可以取法的典范，而且也为后人研究中国书法史提供了依据。

著名碑贴

《石鼓文》。我国现存最古的刻石文字，在 10 块鼓形石上，用籀文（大篆）分刻有 10 首为一组的四言诗，记述秦国君臣游猎情况。唐初在天兴（今陕西宝鸡）三田寺出土。今藏故宫博物院。

《泰山刻石》。也叫《封泰山碑》。秦始皇 28 年（公元前 219 年）登泰山颂秦德的刻石。相传是李斯所书，为小篆的代表作之一。

《龙门二十品》。北魏龙门造象记 20 种的统称，字体方劲雄奇，可以概见北魏时代的书风。

《孔子庙堂碑》。唐碑，正书，虞世南撰文并书，为唐楷典型之一。

《九子庙堂碑》。唐碑，正书，篆额，魏征撰文，欧阳询书。在今陕西麟游县。

《麻姑仙坛记》。全称为《有唐抚州南城县麻姑仙坛记》，唐碑，正书，颜真卿撰文并书，为颜书代表作之一。

《玄秘塔碑》。全称为《大达法师玄秘塔铭》，唐碑，正书，裴休撰文，柳公权正书。在今陕西西安。为著名柳帖之一。

《乐毅论》。著名行书法帖，是东晋王羲之书，被列为王羲之正书第一。

《兰亭序》。著名行楷法帖，东晋王羲之与友人在山阴兰亭举行修禊之礼，于饮酒赋诗时所写的诗序草稿。为王羲之生平得意的书法杰作。

《曹娥碑》。原为东汉度尚为孝女曹娥所立之碑，上刻诔词。现通行的小楷本，元后相传为晋王羲之书。

此外，著名的碑帖尚有《石门颂》《华山碑》《郑文公碑》《淳化阁帖》《澄清堂帖》《群玉堂帖》《三希堂法帖》等。

文房四宝

文房四宝即书房中常用的“笔、墨、纸、砚”四种书写工具。

笔

毛笔从性能来分，有硬毫、软毫和兼毫三种，兼毫是用两种或更多种兽

毛制作，而硬毫和软毫一般只用一种兽毛制作。

硬毫笔的刚性、弹性较强。常见的是用黄鼠狼毛制作的狼毫笔，也有用山兔毛、鼠须、鹿毛、豹毛、猪毛等制作的。硬毫笔蓄水性差些，写的字欲棱角明确，宜用硬毫笔。

软毫笔柔性强，弹性差。常见的有用山羊毛制作的羊毫笔。也有用青羊毛、黄羊毛、鸡毛制作的。软毫笔蓄水性较好。字欲丰满圆润，宜用软毫笔。

兼毫笔则刚柔和弹性介于硬、软毫之间。常见的有用山兔毛和山羊毛合制的紫羊毫笔。也有用山兔毛与黄鼠狼毛合制的紫狼毫笔，还有用黄鼠狼毛为心，山羊毛为被的羊狼兼毫笔，如“白云”笔。

毛笔按笔锋长短分，有“长锋”、“中锋”、“短锋”三类。长锋笔锋颖长，锋腹柔，贮墨多；短锋笔锋颖短，锋腹刚，贮墨少。中锋笔则介乎两者之间。写流畅的行草，宜用长锋。写劲挺的字，宜用短锋。

墨

墨的品种主要有油烟、松烟、选烟三种。油烟墨用桐油、莱油、麻油等烧烟，加入皮胶、麝香、冰片和香料制成。油烟墨为上等墨，质地细腻、耐磨，乌黑发亮。松烟墨是用松树枝烧烟，配以皮胶、药材、香料制成。这种墨，色黑而少光泽，胶轻质松。选烟墨，是用工业炭墨加胶加香料制成，适宜一般书写用。

一般书写或练字，现成的墨汁也可选用，如“中华墨汁”、“一得阁墨汁”等。

纸

供毛笔书写的纸主要是软性纸。如宣纸、皮纸、毛边纸、元书纸等。

宣纸，原产于安徽宣城、泾县。其主要原料是檀树皮，纤维长，拉力强，制成纸后有洁白、坚韧、耐久等特点。好的宣纸，能保持墨的光泽，吸水性好，纸质细，经久不酥，能保存数百年。

皮纸主要以麻作原料，纤维长、拉力强，制成纸后不如宣纸白，质地松，但韧性比宣纸好。

毛边纸主要原料是竹枝、竹叶，纤维松软，拉力差，制成纸后色黄，质地比皮纸紧，但韧性差。

元书纸主要原料是稻草，纤维粗松，拉力很差。制成纸后色黄，纸质粗，韧性差。

纸根据加工方法不同，可以分为生纸、熟纸和半熟纸三类。生纸加涂明矾后可成为熟纸，加少量明矾为半熟纸。生宣纸，质地软，吸水性强，能化水。熟宣，质地硬，不甚吸水，不易化水。半熟宣，较熟宣吸水，不像生宣那样化水。初学书法，宜用半熟纸，如玉版宣等。平常练字，写大字可用元书纸，写小字可用毛边纸。

砚

砚，一般称砚台，也叫砚瓦。石砚以“端砚”“歙砚”最著名。端砚产于广东肇庆的端溪，唐武德年间，已开始造端砚。歙砚产于安徽歙县歙溪，唐开元年间，歙砚已开始使用。我国产石砚的地方很多，虽没有端砚、歙砚著名，但也不乏质量上乘者。

砚的质地，以细腻、发墨最好。砚质细腻，磨出的墨也细，而且不损坏笔锋；砚质粗糙，磨出的墨也粗，易损笔毫。端砚、歙砚都以细腻发墨著称。

篆刻艺术

需要全本请访问 www.ertongbook.com