

影响青少年一生的名人

100个

美术家传

陶涛 陈宗敏/编译

MEISHUJIAZHUAN

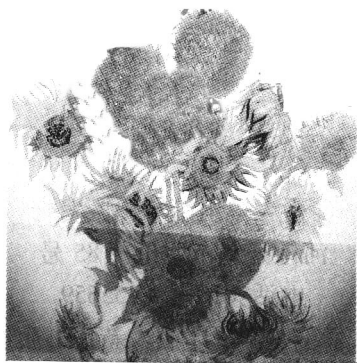
河南大学出版社

影响青少年一生的名人

100个美术家传

陶涛 陈宗敏/编译

MEISHUJIAZHUAN

东莞理工学院图书馆

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影响青少年一生的名人/陶涛、杨广育编译

河南大学出版社,2005.2

ISBN 7-81091-243-7

I. 影… II. ①陶…②杨… III. 青少年普及读物 IV. K811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 013723 号

影响青少年一生的名人

陶涛、杨广育 编译

创意策划 钻石工坊

责任编辑 杨 钧

河南大学出版社出版发行

河南开封市明伦街 85 号

电话:010—82755659

北京京丰印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 1/32 印张 70 插页 字数 70 千字

ISBN 7-81091-243-7/G·782

全套定价:150.00(共 10 册)

目 录

- 秦篆书体的始祖——李 斯/1
- 博学多才的书法家——蔡 邕/4
- 三国时代杰出的书法革新家——钟 繇/7
- 古代书画鉴赏的“鼻祖”——陶弘景/10
- “草圣”——张 旭/12
- 千古书圣——王羲之/15
- 百代画圣——吴道子/19
- 中国东晋画家——顾恺之/23
- “柳体”之祖——柳公权/26
- 宋代狂草大师——苏舜钦/30
- 北宋山水画家——范 宽/33
- “米家云山”——米 芾/35
- 元代女书画家——管道昇/40
- 书中“散圣”——徐 渭/43
- 浙派画风的开创者——戴 进/46
- 风流才子——唐伯虎/49
- 明代草书“第一手”——祝允明/52

明代长寿的艺术家——文征明/55
全能才子——傅 山/60
清代著名的书学理论家——包世臣/63
“东海布衣”——黄 慎/66
“胸无成竹”——郑 燮/69
“左盲生”——汪士慎/72
八大山人——朱 耆/74
岭南画派的先驱——高剑父/78
清末民初艺术家——吴昌硕/81
中国现代画家、美术教育家——徐悲鸿/85
画印诗书熔一炉的艺坛巨匠——齐白石/92
现代中国画大师——李可染/96
中国现代画家、美术教育家——蒋兆和/101
“一级民间工艺美术大师”——陈日荣/103
诗书画印于一炉的现代艺术家——潘天寿/106
雅典娜神像的雕塑者——菲狄亚斯/112
文艺复兴时代最早的画家——乔托·迪·邦登/116
意大利现实主义画家——马萨乔·乔凡尼/120
雕刻大师——唐那太罗/124
“小桶子”——波提切利/128
文艺复兴时代的万能巨人——达·芬奇/132
德国文艺复兴时代杰出画家——丢 勒/136

德国文艺复兴美术主要代表——荷尔拜因/142
新建筑界的主臬——阿尔贝蒂/145
法国现实主义风俗画家——夏尔丹/147
法国古典主义美术杰出的代表——路易·大卫/153
捷克民族剧院派艺术家——阿列什/158
西班牙超现实主义画家——萨尔瓦多·达利/160
法国杰出的风景画家——柯 罗/163
法国新古典主义美术的最后代表——安格尔/168
法国杰出的画家、雕塑家——杜米埃/171
法国印象主义画家——毕沙罗/176
法国杰出的农民画家——米 勒/178
学院派画家的代表——布留洛夫/182
最纯粹的“法兰西式”的画家——雷诺阿/184
现代英国雕塑大师——亨利·摩尔/190
文艺复兴时期的巨擘——米开朗基罗/194
罗马画派的天才代表——拉斐尔/198
伟大的悲剧画家——凡 高/203
近代法国雕塑大师——罗 丹/205
印象派之父——莫 奈/209
俄国批判现实主义的天才画家——列 宾/213
德国表现主义雕塑家——巴拉赫/216

秦篆书体的始祖

——李 斯

李斯（约公元前 280—前 208 年），秦代书法家。战国时楚上蔡（今河南省上蔡县）人。他与韩非同出于当时杰出思想家荀况门下，也是位出色的政治家。秦庄襄王三年（公元前 247 年）西行入秦，先做吕不韦舍人，始皇十年（公元前 237 年），谏阻逐客，官至廷尉。他积极建议秦对其他六国采取各个击破的政策，收到很好效果。对秦统一六国起了不小作用。由于他帮助始皇兼并天下有功，为秦相。全国统一后，他又提出不少关于加强和巩固中央集权专制统治的措施。始皇死后，他追随赵高，迫害皇长子扶苏，立少子胡亥为帝，称秦二世。后来，他为赵高所忌，被害。

李斯是我国古代书法史上较早的一位著名书法家。他是秦篆书体的始祖。公元前 221 年，秦统一中国后，“丞相李斯乃奏罢不合秦文者。斯作《仓颉篇》，……皆取史籀大篆，或颇省改，所谓小篆者也。”（江式《论书表》）李斯在原来秦的文字基础上，以秦篆为标准字体，加以推广应用，这是他对我国古代文字学及书法艺术的发展所作出的杰出贡献。

据《史记》记载，李斯作为秦始皇的亲信宠臣，曾多次

陪伴秦始皇出巡。为了宣扬秦的功德，炫耀皇帝至高无上的圣威，每到一地，皆由李斯作铭书写刻石。计有《峄山》、《泰山》、《琅琊台》、《碣石》、《会稽》等刻石。由于年代久远，现大部分石刻已无存。著名的《泰山刻石》是公元前219年，秦始皇登泰山，臣下为颂其统一中国的功绩而书刻。相传它为李斯秦篆的代表佳作。据《泰安县志》记载，汉武帝时，泰山地区地震，该刻石被震开崩掉。清代乾隆五年（公元1740年）又遭火，石失。到清嘉庆二十年（公元1815年），有人访得残石两块，仅残存十个字，其中只有八个字完好。石碑现保存在山东省泰安县泰山岱庙内。传世明末旧拓本为二十九字，而《泰山刻石》的历代拓本流传至今比较常见的是五十三字本。最为中外书法界重视的，要数北京图书馆和个别收藏家珍藏的明安国所藏“天下第一稀有《泰山刻石》”一百六十五字本，虽比原来刻石二百二十三字缺少五十八字，但它的确是非常难得的艺术珍品了。《泰山刻石》碑现已由著名书法家朱复戡老先生根据明代藏拓本和《史记·秦始皇本纪》补齐重书上石，这是我国书法史上的一大“喜事”。另一《琅琊刻石》（残字），现保存于北京中国历史博物馆。还有些刻石，现能见到的是后世翻刻本，它们的艺术价值，比原刻拓本已相距千里了。

近代著名学者王国维考证：秦代阳陵虎符上的秦篆铭文，也是李斯所书。他说：“此符乃秦重器，必相斯所书。而二

影响青少年一生的 100 名人

Ying Xiang Qing Shao Nian Yi Sheng De Ming Ren

十四字，字字清晰，谨严浑厚。径不过数分，而有寻丈之势，当为秦书之冠。”

自李斯开始秦代流行新书体秦篆也称“斯篆”，更多人称小篆。小篆，是对先秦大篆书体而言的。它的字体结构较大篆简略，笔画如筋（zhù，筷子），故又称为“玉筋”篆。李斯是写这种书体造诣很高的书法家。唐代张怀瓘在《书断》里评论李斯小篆艺术特点是“画如铁石，字若飞动。”这种评价既恰当又比较公允。李斯写的《泰山刻石》，笔力劲秀圆健，结构严谨庄重，真是我国古代书法艺术的稀世瑰宝。李斯的小篆作品，从书法角度来看，较前有了明显质的变化。他顺乎时代发展需要，不拘泥于“古法”，与同时代书法家共同努力，将小篆写成笔画线条圆匀，结构统一定型，字形成纵势长方形，这样使汉字从一种单纯记事的符号，变成了一种生动多姿、光彩照人的艺术形象，为人们所喜爱。李斯在这方面的功绩，是应该肯定的。

另外，李斯还著有《仓颉七篇》。

《泰山刻石》虽然距现在已有两千多年了，但是，小篆这种书体仍有它旺盛的生命力，历千年而不衰，今天仍为广大的篆书家和金石家在进行艺术创作时沿用，受到广大人民的喜爱。

与李斯同时代的书法家还有东府令赵高、太史令胡毋敬等，他们也都是书写小篆的能手。

博学多才的书法家

——蔡邕

蔡邕（133—192），东汉末文学家，书法家，字伯喈，陈留圉（今河南省杞县南）人。汉灵帝时，官为议郎，但因其直言上书而遭祸，被流放朔方，后遇赦。又避宦官迫害，飘零于江湖十余载。汉末董卓专权，因慕蔡邕盛名，迫令他为侍御史，官左中郎将，故世称蔡中郎。董卓被诛后，蔡邕受到牵连，王允派人逮捕了蔡邕，投入监狱，并被处死。一代才子，竟遭此不幸结局，实在可惜！

蔡邕在文学方面的成就是很突出。他的散文、诗赋工整典雅，干预时弊，当时，深受文坛推崇。另外，他在经史、天文、音律等方面，也很精通，称得上是位博学多才的人。

蔡邕工书法，善篆、隶，尤其擅长隶书。他的书法艺术风格特点是：结构严整，点画俯仰，法度有素，变化得体，有“骨气洞达，爽爽有神”之评。汉熹平四年（公元175年），由他主持，并有书法家五官中郎将堂谿典，光禄大夫杨赐，谏议大夫马日磳，议郎张驯、韩说，太史令单凤等参加，用古文、篆、隶三种书体相参检，书写“六经”文字，刻石立碑，被称为“三体熹平石经”。其中有一部分是蔡邕

影响青少年一生的 100 名人

Ying Xiang Qing Shao Nian Yi Sheng De 100 Ming Ren

亲自书丹（书丹，是用朱笔在碑石上写字，供石工刻）的。碑石立于太学门外。碑立之后，参观、摹写的人云集，致使街陌断行，可谓壮观。这些轰动当时的石经碑刻，集中表现了“三体”书的书法法则，并被视为“典范”作品之一。现在，我国陕西省西安碑林里，还保存一块“汉石经残字”隶书汉碑，这就是蔡邕手书的一个残迹。对于这一作品，后世亦有人不满它过分程式化的倾向，认为它束缚了后学者的手脚。另外，传说《汉鲁峻碑》、《西岳华山庙碑》等不少汉代巨碑，也都出于蔡邕的手。《汉鲁峻碑》在山东济宁，东汉熹平二年（173 年）立，碑上的字结体豪迈，气宇浑穆，姿貌从容，殊为可贵，只是由于年代久远，现碑文漫漶特甚。《西岳华山庙碑》也是块不可多得的精品，一直为后代书法家所重视。

蔡邕在书法艺术创作实践方面另一个为人称道的特点是，他从民间得益，首先使用“飞白”笔法。相传蔡邕过鸿部门时，见工匠们用扫帚刷墙写字，笔画中有丝丝露白，像用枯笔写成，别有一种姿态，煞是好看。他从中得到启发，回去后，就练这种笔法，并有所获。于是，他巧妙地将“飞白”笔法运用在自己的书法艺术创作中。的确，在一幅书法作品里，如能正确使用飞白笔法，是会增强艺术效果的。枯中露白，欲断还连，别具一派艺术情趣，使人耳目为之一新。从这里可以看出，蔡邕的笔法不是什么神授的，而是他勤于、

善于学习的结果。

在书法理论方面，蔡邕也是有建树的。正史记载他著有《笔势》，现存有《笔论》和《九势》等文，是今天我们能见到的较早的书法理论专著之一。文中提到了“落笔结字”，这是直接关系到书法艺术发展的两个主要方面。他还对用笔笔势提出了独到的看法，说：“势来不可止，势去不可遏，惟笔软则奇怪生焉。”这在我国古代书法理论著作中，是最早提出运用软的毛笔，创作出千变万化、富有个性的提法艺术作品的重要理论。但这些书论，有人怀疑是后人伪托。

蔡邕作为一位很有成就的书法家，对后世有较明显的影响。东晋大书法家王羲之曾从他的书法作品中得到不少的教益。

三国时代杰出的书法革新家

——钟 繇

钟繇（151—230），三国魏书法家，字元常，颍川长社（今河南省长葛西）人。他才思通敏，学识渊博，东汉末孝廉，官尚书郎，迁尚书仆射，东武亭侯。三国时，在魏曾任廷尉，封为定陵侯。明帝即位，又迁升为太傅，人称钟太傅。死后谥成侯。钟繇是我国古代很有名望的书法家之一。他和东汉张芝合称为“钟、张”，与东晋王羲之并称为“钟、王”。

钟繇工篆、隶、真、行、草各种书体。南朝宋羊欣说他“书有三体：一曰铭石之书，最妙者也；二曰章程书，传秘书，教小、学者也；三曰行狎书，相闻者也。三法皆世人所善。”《佩文斋书画谱》注：铭石之书，就是正书；章程书，就是八分书；行狎书，就是行书。钟繇是书法艺术的“多面手”。他的篆、隶师东汉曹喜，八分师东汉蔡邕，行草就学于当时行书大家刘德升。他师承名家，成就很大，书法以朴实浑厚、自然茂密见长。人们把钟繇的书法比成“飞鸿戏海、舞鹤游天”。他的主要成就，还在于他能顺应时代的要求，善于吸取民间和各家之长，敢于革新，为楷书的定型使

用做出了较大贡献。在三国曹魏时代以前，书法已开始酝酿一场伟大变革，由隶变楷，势在必行。楷书，这种新兴的书体，冲破隶书程式规矩，跻身于书坛，以它方正平直，简省易写，美观实用的特点，成为受人们欢迎、乐于接受的一种新书体。钟繇精研楷法，大力促进楷书定型化，起过一定积极作用。南朝梁书法家陶弘景在《与梁武帝论书启》中说：“伯英（张芝）既称‘草圣’，元常实自‘隶绝’（这里的隶，就是指真书）。”钟繇为后世公认的杰出楷书家。

唐代张怀瓘称钟繇“真书绝妙，乃过于师，刚柔备焉。点画之间，多有异趣，可谓幽深无际，古雅有余。秦、汉以来，一人而已。”这样的评价不为过。他一生写过不少楷书佳作，但真迹已经失传。后人摹刻入丛帖的有他最著名、烜赫于世的“五表”：《贺捷表》（又名《戎路表》）、《宣示表》、《荐季直表》、《力命表》与《调元表》。据说，它们都无法与真迹相比。其中《贺捷表》，小楷，宋代黄伯思考其为真。笔法坚厚，并有古隶之意。宋人《宣和书谱》对其评价很高，说它“备尽法度，为正书之祖。”他的《荐季直表》，小楷，十九行，一直被人们视为难得的珍品。《铁网珊瑚》说它“高古纯朴，超妙入神，无晋、唐插花美女之态”，这对后世雄健书风很有影响。《上尊号碑》是他的隶书代表杰作，充分表现了他精湛的传统功夫，此碑一直为后人所重视。

钟繇之所以能成为三国时代的一位杰出的书法革新家，一

影响青少年一生的 100 名人

Ying Xiang Qing Shao Nian Yi Sheng De Ming Ren

方面在于他能适应时代潮流，善于学习民间出现的新书体；另一方面与他勤于学习分不开。虽然有人拿他和东汉张芝比，认为张的工夫第一，天然次之，而钟繇则是天然第一，工夫次之。其实，他勤于学习的精神不逊于张芝。钟繇精思学书三十年，毫不懈怠。年幼时，他曾入抱犊山从师学书，专心致志，一去三年未下山，毅力非常惊人。他学书法，达到如痴似醉的程度。据说，有一次他在另一位书法家韦诞家中，见到前代著名大书法家蔡邕书法一卷，很想临学，就向韦诞商借。但韦诞却借口不借，钟繇大失所望，回去后闷闷不乐，寝食不安，一直耿耿于怀。韦诞死后，蔡邕这卷书法作为陪葬。此时，钟繇急得不择手段，只得暗地派人挖开韦墓，“盗出”蔡邕法书，以供自己认真临写。当他自己感到已经领悟到蔡邕笔法奥妙时，再也控制不住无比欢欣的心情，像发狂似的，用力捶打着自己的胸口，以至把胸口捶打得又青又肿；还不觉得。后来，钟繇果然脱颖而出，在书法艺术上超过许多前辈书法家，成为后人学习的楷模之一。当然，钟繇采取的这种做法是否合适，读者自己是能够作出正确判断的。

钟繇的书法理论，片断的散见于有关书论内。其中应提到的就是他比较重视用笔。

钟繇被后世誉为楷书正宗，他的影响巨大深远。两晋时，社会上学钟成风，东晋卫夫人（铄）、王羲之，唐代不少著名书法家，在学钟方面下过不少功夫，收到的效果也较为明显。

古代书画鉴赏的“鼻祖”

——陶弘景

陶弘景（464—544），南朝梁书法家，又名宏景，字通明，丹阳秣陵（今江苏省南京市）人。陶弘景年少时，“读书万余卷”，未满二十岁，就学富五车、名闻远近了。在宋任相，后来齐高帝萧道成很赏识他，礼聘他为诸王侍读，并担任奉朝请郎。齐永明十年（公元492年），上表朝廷辞禄，后来隐居于风景秀丽的江苏省句容县的句曲山（今茅山）。从此，他视功名利禄如浮云流水，寄情于山林以终其生，被称为“山中宰相”。陶弘景自号为华阳隐居，来往书札，多用隐居代名。梁代齐后，梁武帝萧衍很器重他，多次与他论书。他写了《与梁武帝论书启》的书法论文，讨论前代著名书法家的优劣得失等问题。陶弘景死后，梁武帝赠他为中散大夫，谥贞白先生。

陶弘景能吟诗作画，善琴棋，精医药，知天文、地理、历法，是位博学多才的人。他还精于书画鉴赏，梁武帝经常请他去鉴赏内府收藏的古代书画，或可称得上是我国古代书画鉴赏的“鼻祖”。

陶弘景擅长草隶，行书尤妙。他对于楷书书体的发展、

影响青少年一生的 100 名人

Ying Xiang Qing Shao Nian Yi Sheng De Ming Ren

定型，贡献是很突出的。庾肩吾在《书品》里说：“陶隐居仙才，翰墨拔于山谷。”陶弘景四五岁就开始习字，常以芦荻当笔，在灰上练习书写，长期艰苦勤学，打下了扎实的基础。他书学钟繇、王羲之，比较注意学习前辈大师们的“气骨”，而不走摹仿形似的“捷径”，能博采众长，自成一家。他的书法风格概括起来有两个鲜明特点：一是如黄伯思所说的“萧远淡雅，若其为人”，二是如唐代李嗣真所说：“隐居颖脱，得书之筋髓，如丽景霜空，鹰隼初击。”正因为这样，人们称他为“银鹰贞白”。这也反映他书风的劲利一面。所以《书断》里说，唐初书法家欧（阳询）、虞（世南）的楷书，在劲利方面都或多或少受到他的影响。袁昂在《古今书评》里说他的书法“如吴兴少儿，形容虽未成长，而骨体甚骏快。”这是比较恰如其分的评价。

据《宣和书谱》记载，北宋内府曾收藏过陶弘景的行书法帖有六件，而其中三件是写和茅山有关的内容。

被历史上称为“楷书之祖”的《瘞鹤铭》碑（此碑残石现存于江苏省镇江市焦山），不少学者认为出于陶弘景之手。康有为说：“梁碑则《瘞鹤铭》为贞白乏书，最著人间。”此碑书写时，用圆笔藏锋笔法，笔意从篆、隶中演变而出，结体舒展有度，仪态从容端庄。它一直被历代书法家视为楷模。如宋代书法家苏轼、黄庭坚就是临学《瘞鹤铭》而有所得的代表。

《停云馆帖》内收刻有《茅山纪事诗》亦传为陶弘景书。