

艺术的故事

THE STORIES OF ART >>>

涌动着孜孜不倦的生命力，
爱和美在这里延伸，
时间虽然在流逝，艺术却会永恒。

图书在版编目(CIP)数据

艺术的故事/ 畚田编写. —长春: 北方妇女儿童出版社,
2009.7

(中国青少年成长新阅读/田战省主编)

ISBN 978-7-5385-3907-3

I. 艺… II. 畚… III. 艺术—青少年读物 IV. J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第092643号

出版人: 李文学

策划: 李文学 刘刚

中国青少年成长新阅读

艺术的故事

主 编: 田战省

编 著: 畚 田

图文编排: 李显丽 范默璇

责任编辑: 佟子华 姜晓坤

出版发行: 北方妇女儿童出版社

(长春市人民大街4646号 电话: 0431-85640624)

印 刷: 长春市金源印刷有限公司

(长春市花园路1号 邮编: 130117)

开 本: 787×1092 16开

印 张: 10.5

字 数: 180千

版 次: 2009年7月第1版

印 次: 2009年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5385-3907-3

定 价: 19.80元

质量服务承诺: 如发现缺页、错页、倒装等印装质量问题,可向印刷厂更换。

艺术的故事

THE STORIES OF ART >>>

涌动着孜孜不倦的生命力，
爱和美在这里延伸，
时间虽然在流逝，艺术却会永恒。

无论是在远古时代，还是在科学昌明的今天；无论是在充满神奇色彩的东方世界，还是在热情奔放的西方世界，人们对艺术的探索从未停止过。艺术发展到今天，已成为一种独特的国际语言，它忠实地记录着人们的情感与心理，记载着时代的变迁，也反映出各个民族不同的审美追求。艺术是缪斯女神留给我们的最宝贵的财富——美的财富。请以感恩之心享受这笔财富吧，并请小心地保护这笔财富，让它在人类的历史上永远大放异彩。

ISBN 978-7-5385-3907-3

9 787538 539073 >

定价：19.80元

中国青少年成长新阅读

ZHONG GUO QING SHAO NIAN CHENG ZHANG XIN YUE DU

艺术的故事

THE STORIES OF ART

北方妇女儿童出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

前言

FOREWORDS

艺术是希腊女神缪斯留给人间的一笔最宝贵的财富——美的财富。走进艺术的殿堂，就如同走进了一个美的世界。这里是人类文明的瑰丽殿堂，陈列着人类历史的画卷；这里是万紫千红的花园，盛开着人类智慧的奇葩。在这里，你会为米开朗基罗的壁画《创世纪》所感动，会被贝多芬的《命运》交响曲所震撼，也会深深惊诧于维纳斯的残缺美……

那么，面对这令人眼花缭乱的艺术世界，也许你不禁会发问：什么是艺术？“艺术”一词源于拉丁文，

最初的意思是“组织、本领、技能”，泛指各种实用技术。这一理论雄霸西方两千多年，直到18世纪中期，基于美的艺术概念体系方才正式建立，艺术成了审美的主要对象。

也许你对艺术不太了解，但这并不妨碍你对艺术的感悟。不要以为只有在艺术馆和缤纷的舞台上才能感受到艺术，艺术其实无处不在。只要你拥有一颗感悟的心灵和善于发现的眼睛。带上你的想象，让我们共同开始这美妙的艺术之旅吧！通过这次旅行，相信你一定能获得最高的精神享受——美的享受。

目录

CONTENTS

绘画

- 10 原始画作——《受伤的野牛》
- 12 画圣吴道子
- 14 中华神品《清明上河图》
- 16 林堡兄弟的《时序祈祷书》
- 18 蒙娜丽莎的微笑
- 20 提香与威尼斯画派
- 22 米开朗基罗的盛世华彩
- 24 拉斐尔的艺术人生
- 26 光影大师伦勃朗
- 28 洛可可绘画大师布歇
- 30 达维特与新古典主义
- 32 浪漫史诗《自由引导人民》

- 34 大地的画家——米勒
- 36 印象派的光影流年
- 38 用激情点亮生命的梵·高
- 40 马奈的色彩世界
- 42 雷诺阿喜悦的咏叹
- 44 批判现实主义大师——列宾
- 46 森林歌手——希施金
- 48 野兽派画家亨利·马蒂斯
- 50 毕加索的精彩人生
- 52 爱国画家——徐悲鸿

建筑

- 56 无与伦比的卡纳克神庙
- 58 天下第一宫——阿房宫
- 60 埃及亚历山大灯塔
- 62 神秘的玛雅金字塔
- 64 阿尔忒弥斯神庙
- 66 罗马的象征——大角斗场
- 68 巴黎明珠——凯旋门
- 70 华美典雅的姬路城堡
- 72 艺术殿堂——亚眠大教堂
- 74 世人称奇的米兰大教堂
- 76 皇家宫苑——凡尔赛宫
- 78 万园之园——圆明园
- 80 历史的殿堂——大英博物馆

- 82 响彻世界的钟声——大本钟
- 84 钢铁杰作——埃菲尔铁塔
- 86 称霸世界的帝国大厦
- 88 横卧海峡的金门大桥
- 90 纽约世贸双子塔

音乐与舞蹈

- 94 三月不知肉味——韶乐
- 96 西方音乐之父——巴赫
- 98 永远的《弥赛亚》之音
- 100 交响乐之父——海顿
- 102 音乐神童——莫扎特
- 104 乐圣——贝多芬
- 106 歌曲之王——舒伯特
- 108 施特劳斯父子的圆舞曲
- 110 浪漫乐圣——门德尔松
- 112 钢琴诗人——肖邦
- 114 钢琴王子——李斯特
- 116 德彪西的印象音乐
- 118 经典歌剧《茶花女》
- 120 歌剧的丰碑——《卡门》
- 122 旋律之王——柴可夫斯基
- 124 民族音乐家——德沃夏克
- 126 歌剧大师——普契尼

雕塑

- 130 雕塑的开始
- 132 《纳芙蒂蒂王后》头像
- 134 《人首飞牛》的奇妙组合
- 136 罗德岛的《太阳神》
- 138 优雅的《命运三女神》
- 140 体育之神——《掷铁饼者》
- 142 挣扎的力量——《拉奥孔》
- 144 《卡拉卡拉像》
- 146 维纳斯的残缺美
- 148 男性美的代表——《大卫》
- 150 永恒的《思想者》
- 152 未来主义大师——波丘尼
- 154 简单就是美——布朗库西

新艺术形式

- 158 时尚的代名词——迪奥
- 160 迪士尼的动画王国
- 162 喜剧大师卓别林
- 164 瞬间变永远——布列松

绘 画

绘画是人类最喜爱的艺术之一，无论是远古时代，还是科学昌明的今天；无论是充满神奇色彩的东方世界，还是热情奔放的西方世界，凡有人类的地方，绘画就相伴而生。几个世纪以来，绘画作为一种艺术语言，忠实地记录着人们的情感与心理，也记载着时代的变迁。从古至今，人们对绘画的探索从未停止过，共同描绘着一部具有永恒魅力的特殊历史——美术史。

原始画作——《受伤的野牛》

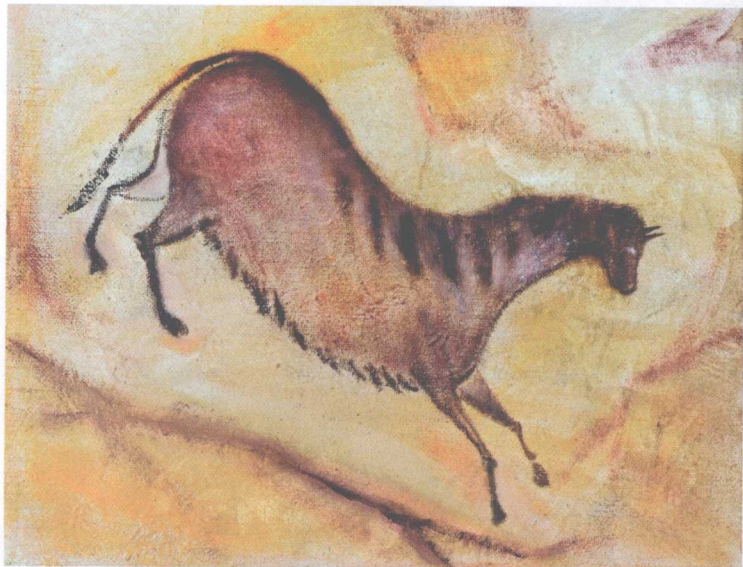
阿尔塔米拉洞穴壁画以其宏大的规模、雄伟的气魄成为旧石器时代最有代表性的作品，被誉为“史前西斯廷小教堂”。《受伤的野牛》是阿尔塔米拉的洞穴壁画中最引人注目的，被公认为世界美术史上原始绘画的代表作。

关于绘画的起源，一直是个古老而又有趣的话题。在原始艺术作品中，最吸引人的就是那些画在岩石和洞穴上的壁画。西班牙阿尔塔米拉的洞穴壁画正是这种史前艺术的最好例证。

1879年，一个名叫蒙特乌拉的工程师在西班牙北部偶然发现了一个岩洞，岩洞的顶端绘制着大量栩栩如生的动物，有奔跑的、有长嘶怒吼的、有受了伤半躺着的。这些壁画中描绘的动物太生动逼真了，工程师不禁惊讶异常，于是将这个发现公诸于世，引起了西班牙考古界的极大关注。引誉世界的阿尔塔米拉岩洞壁画就这样被发现了。

起初，人们不相信这是原始人类的作品。因为从世界各地的洞穴壁画来看，原始人类的艺术成就是十分低下的，它既幼稚又朴拙，大多线条呆板，比例不当。而阿尔塔米拉岩洞壁画线条活泼、色彩鲜艳，而且布局合理、疏密有致，使人难以相信这是3万年前的作品。此后，阿尔塔米拉岩洞壁画一直颇受争议，西方美术界一度认为这些壁画是近代人类

阿尔塔米拉洞穴的野马壁画以写实、粗犷和重彩的手法向人们展示了一匹栩栩如生的野马。

地的洞穴壁画来看，原始人类的艺术成就是十分低下的，它既幼稚又朴拙，大多线条呆板，比例不当。而阿尔塔米拉岩洞壁画线条活泼、色彩鲜艳，而且布局合理、疏密有致，使人难以相信这是3万年前的作品。此后，阿尔塔米拉岩洞壁画一直颇受争议，西方美术界一度认为这些壁画是近代人类

的伪作。直到1902年，经考古学家用新方法审定，才证实这些壁画的确是3万年前的作品。

阿尔塔米拉岩洞长270米，大部分壁画集中在长18米、宽9米的入口处。经考古学家证实，这些壁画为公元前3万—前1万年旧石器时代晚期的古人绘画遗迹，被称作“马格德林文化”。这些壁画多是简单的风景草图和分散的动物画像，如野牛、野马、野猪、山羊、鹿等。每一种动物都描绘得惟妙惟肖，栩栩如生。尤其让人称奇的是当时的“画家”细腻的笔法和用赭石、红、黄、黑等有限的颜色画出了各种各样的动物的鬃毛，又巧妙利用岩洞内凹凸不平的墙壁表现动物的形态，产生出惊人的艺术效果。

受伤的野牛是现已发现的人类最早、最著名的美术作品之一。据考证，此画所用的绘画工具可能是当时的一些动植物和兽毛制成的，原始人类的智慧可见一斑。

在阿尔塔米拉岩洞壁画中，最引人注目的当属那幅被称为《受伤的野牛》的壁画了。这幅壁画长达2米，刻画了野牛在受伤之后，瞪大眼睛，蜷缩一团，挣扎着企图逃脱的情景。这幅画笔法娴熟，形象逼真，准确有力地表现了动物的结构和动态，被公认为世界美术史上原始绘画的代表作。从现在的画迹来看，这头野牛显然是先勾线后涂色的，色彩以赭红与黑为主，还带有黄和紫，所用原料都是天然矿物颜料。在绘制前，颜料是用动物的脂肪和血调和过的。当时所用的“画笔”可能是苔鲜类植物，或者是兽毛。据考古发现，那时的“画家”已会用鸟的骨管把颜料粉末吹到岩壁上去的吹画法。由此可见，原始人类就已经表现出很高的绘画技巧。

除了壁画之外，阿尔塔米拉岩洞附近地区还出土了大量动植物化石及各种石器、陶器、铁器和青铜器等珍贵历史文物，充分体现了始前的文明，被称为史前“西斯廷小教堂”。

除了壁画之外，阿尔塔米拉岩洞附近地区还出土了大量动植物化石及各种石器、陶器、铁器和青铜器等珍贵历史文物，充分体现了始前的文明，被称为史前“西斯廷小教堂”。

画圣吴道子

吴道子是唐代第一大画家，被誉为“百代画圣”。吴道子是一位全能画家，他笔下的山水、花鸟、人物无不精妙绝伦。他打破陈规，开创了自己的画风，苏轼评价他的艺术“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之中”。

吴道子的画作《孔子行教像》，历代都把这幅画作为孔子的标准像，一直流传至今。

在中国古代艺术史上，有三位艺术家被称作“圣人”：一位是晋代书法家王羲之，被称为“书圣”；一位是唐代诗人杜甫，被称为“诗圣”；还有一位被誉为“画圣”，那就是唐代画家吴道子。

吴道子少时就失去双亲，生活贫困。为了生计，他向民间的画匠学习绘画和雕刻。由于他刻苦好学、才华出众，20岁时就已经很有名气。开元年间，被玄宗召入宫中担任宫廷画师。

吴道子活动的时代，正是唐代国力强盛、经济繁荣、文化艺术飞跃发展的时代。在这种环境下，吴道子迅速成长起来。他广泛吸收民间和外来画风，确立了自己的风格，成为一位全能画家。

吴道子的一生主要从事宗教壁画的创作。开元、天宝年间是吴道子绘画创作的极盛时期，这时他仅在洛阳、长安两地的寺庙就留下壁画三百多幅，此外还来有大量卷轴画。他的宗教壁画，不受宗教教义的约束，而是自由地想象发挥。在千福寺画壁画时，吴道子把菩萨像画成自己的样子；他甚至可以把达官贵人都拉进《地狱》中来，由此可见他对宗教

神权是蔑视的。

《天王送子图》是公认的吴道子最杰出的作品。这幅画描绘的是佛教始祖释迦牟尼降生以后，他的父亲净饭王和摩耶夫人抱着他去朝拜大自在天神庙，诸神向他礼拜的情景。吴道子以简洁的笔墨把一个重大的佛教故事表现得生动感人，让人叹为观止。

《天王送子图》反映了吴道子的基本画风，他打破了长期以来历代沿袭顾恺之的那种游丝线描法。吴道子开创了兰叶描法，即以兰叶状的笔法来表现人物的衣饰，有飘动之势，被人们称为“吴带当风”。《天王送子图》中的人物线条流畅圆转，衣带飘飘，充分体现了“吴带当风”的韵味。

吴道子性格豪爽，喜欢即兴创作。传说他在描绘壁画中佛头顶上的圆光时，不用尺规，挥笔而成。他在兴善寺当众表演画画时，长安百姓扶老携幼蜂拥围观，当看到他“立笔挥扫，势若旋风”时，百姓无不惊叹。

一次，玄宗派吴道子去四川考察，要求他打下草稿，回来再润色巴山蜀水的风光。但他从四川考察归来后，一张草稿也没有打。玄宗责怪他，他从容不迫，立刻在大殿上开始描绘，一日之内就将巴蜀风光精彩地呈现在画作中，博得了满朝文武的赞赏。

吴道子的出现，是中国美术史上的光辉一页。一代文豪苏东坡曾说过：“诗至杜子美，文至韩退之，书至颜鲁公，画至吴道子，而古今之变，天下之事毕矣。”在历代从事绘画与雕塑的工匠行会中均奉吴道子为祖师，尊他为“百代画圣”。由此可见，吴道子在中国绘画史上的至尊地位。

吴道子的《维摩诘像》

《八十七神仙图》，此幅画气势磅礴，人物闲适秀丽，是中国古代画的精品。

中华神品《清明上河图》

《清明上河图》生动地记录了北宋时期城市生活的面貌，其丰富的内容、众多的人物、宏大的规模在我国乃至世界绘画史上都是独一无二的。虽然画面描绘的时代距今已有八百多年，但生动的画面可以让我们穿越时空，去感受那时的生活。

张择端是北宋末年杰出的现实主义画家，宋徽宗时曾供职翰林书画院，专为皇家画画。

张择端擅长描绘市井生活的画面，他笔下的舟车、市肆、桥梁、街道、城郭无不形象逼真。他的代表作有《清明上河图》、《烟雨风雪图》和《西湖争标图》等。其中，最著名的作品当属《清明上河图》。

《清明上河图》以精致的工笔记录了北宋的都城汴京清明时节的繁荣景象。当时的汴京已是人口超百万的大型城市，这里商业繁荣、市肆发达，据说当时城中店铺就已经多达6000家。从早到晚，集市上人流如潮，无比热闹。《清明上河图》记载了汴京当年的繁荣，是北宋城市经济情况的写照。通过这幅画，我们可以了解北宋的城市面貌和当时各阶层人民的生活。

在这幅风俗长卷中，张择端将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画卷中，其构思之巧妙、内容之丰富、规模之宏大，在历史上都是独一无二的。据统计，《清明上河图》上共有各色人物1659人，动物209个，比古典小说《三国演义》、《红楼梦》、《水浒传》中任何一部描绘的人物都要多。但是，如此庞大的画面显得繁而不乱，长而不冗，画中每个人物、景象、细节都安排得合情合理，充分表现了画家对社会生活的深刻洞察力和高度的画面组织能力。

《清明上河图》全图可以分为三个段落，首段描绘的是

《清明上河图》画轴大致分成左、右两部分。右边主要描述乡间的从容步调，主要是一些乡人在从事各种活动；左端则是描绘城市生活的景象，各行各业的人都有，包含贩夫走卒、街头艺人、乞丐、化缘的僧侣、算命半仙、郎中、客栈老板、教书先生、磨坊主人、铁匠、木匠、石匠、书生等。

汴京郊外的景物，中段描绘的是汴河码头及两岸的繁忙景象，后段则描绘了汴京市区的街景。从宁静的郊区一直到热闹的城内街市，处处引人入胜。其中，以描绘汴河码头繁荣景象的画面最为著名。

清明上河图局部，虽然只是市井一角的写照，但我们从中可以领略到繁华的汴京都城。优雅的山水画面、形象逼真的人群，充分体现了画家的笔力。

粗看那人潮涌动的汴河码头，似乎觉得杂乱无章；细细一瞧，这些人都是不同行业的人，从事着各种活动。有卖茶水的、有看相算命的、有赶毛驴运货的、有推独轮车的……各个表情丰富，使整体画面显得极富戏剧性。汴河上千帆竞发，百舸急流。有的船停泊在码头附近，有的正在河中行驶，还有一只大船正在过桥洞。船夫们有用竹竿撑的，有用长竿钩住桥梁的，有用麻绳挽住船的，还有几个人忙着放下桅杆，以便船只通过。这一紧张场面引起了桥上的游客和邻近的船夫们的关注，他们一起为大船呐喊助威。《清明上河图》将汴河上繁忙、紧张运输场面描绘得栩栩如生，更增添了画作的生活气息。

张择端完成这幅歌颂太平盛世历史长卷后，首先将它呈献给了宋徽宗，宋徽宗因此成为此画的第一位收藏者。宋徽宗酷爱此画，亲笔在图上题写了“清明上河图”五个字。这件传世杰作在问世以后的八百多年里，几经战火，历尽劫难，最终还是幸运地保存下来，如今在北京故宫博物院珍存，被誉为“中华第一神品”。