

美育系列

华翎 臧永清 主编

绘画美故事读本

李钟淮 张洪 阎志宏 编著

辽宁少年儿童出版社

华 翎 臧永清 主编

绘画美故事读本

李钟淮 张 洪 阎志宏 编著

辽宁少年儿童出版社

辽新登字 5 号

绘画美故事读本

hui hua mei gu shi du ben

李钟淮 张 洪 阎志宏 编著

辽宁少年儿童出版社出版、发行

沈阳市和平区北一马路 108 号

文字编辑 李 玲 王 实 美术编辑 齐林家

封面设计 刘冰宇 插 图 阎文存

建平书刊印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 • 印张 5 • 字数 95,000

1991 年 12 月第 1 版 1995 年 4 月第 3 次印刷

印数 20,601—25,600

ISBN 7-5315-1257-2/G·592 定价:3.50 元

序

我们处在一个崭新的时代。中国正在迈着现代化的脚步。现代化不只是要求物质生活水平的提高,更要求人的精神世界的日益丰富。人的素质如何,将影响到一个时代的文明程度,也将影响到我们社会的现代化进程。

儿童是祖国的花朵。儿童的成长需要辛勤的园丁来精心培养。通过各种形式的教育来提高儿童的素质,使他们在德、智、体、美、劳诸方面得到全面发展,成为有道德、有智慧、懂得美、爱劳动、体魄健康的社会主义新人,这是我们社会义不容辞的责任。

美育是儿童教育的一个重要组成部分。它对于培养儿童健全的人格、高尚的审美情趣和按照美的规律来改造世界的能力有着重要的作用。然而,长期以来,人们较多地注意到对儿童德、智、体的培养,而在不同程度上对儿童的美育有所忽视,使其成为儿童教育中一个较为薄弱的环节。这不能不说是一个极大的遗憾。为了弥补这方面的缺陷,我们编写了这套小学生美育系列丛书,并希望通过这套丛书,能为小学生提供一

些美学知识,帮助他们从小树立正确的审美观,提高鉴别美丑和进行审美创造的能力。

这套系列丛书共分10种,包括《美育故事读本》、《社会美故事读本》、《心灵美故事读本》、《行为美故事读本》、《语言美故事读本》、《诗文美故事读本》、《音乐美故事读本》、《绘画美故事读本》、《仪表美故事读本》和《自然美故事读本》。这套丛书与一般阐述美学理论的书籍的不同之处是,它既注重于系统地介绍美学理论知识,同时又充分注意到小学生的阅读兴趣、理解能力和心理特点,选择了以讲故事来渗透美学道理的方式,寓教于乐,深入浅出地来传播美学知识。形式生动活泼,道理较为系统全面,易于为小学生所接受。

像这种以生动的故事来引出较为抽象的美学道理、传播美学知识的书,还是一种新的尝试。因此,纰漏之处在所难免,还希望读者原谅。

书编完了,我们并未感到轻松。如果孩子们喜欢读它,并能从中受到有益的启迪,我们才会感到由衷的欣慰。我们这样企盼着。

李 玲 臧永清

1991年7月26日

作者的话

人类自童年起，便有了绘画的要求和能力。现在发现的最早的艺术品，是我们的祖先在二万五千年以前创造的洞穴壁画。

二万多年来，历史上出现过多少感人至深的绘画，又产生过多少名震一时的大画家，恐怕没人能数得清。

伟大的作品只有那些热爱生活的人才能创造出来。你想了解他们作画时的有趣故事吗？你想提高自己发现美、欣赏美、创造美的能力吗？请随我去漫步绘画艺术的长路，你一定会迸发出许多智慧的火花，采撷到许多富有营养的果实……

目 录

序

作者的话

1. 李可染的“师牛堂” 1
——生活是老师
2. 吴道子的一日之迹 3
——如何使生活变为艺术
3. 以画乱真 6
——首先得像
4. 戴嵩画牛 9
——观察生活要细
5. 以马为师 11
——只模仿名作还不够
6. 达·芬奇画蛋 15
——练好基本功
7. 虚心求进的画家 18
——善于吸收

8.	晚年用左手作画	21
	——灵感是艰辛劳动的报酬	
9.	“大自然的儿子”	24
	——捕捉大自然的微妙变化	
10.	一枝一叶总关情	27
	——绘画创作三阶段	
11.	宋徽宗审画	31
	——真实是艺术的生命	
12.	米家云山	34
	——不似与太似之间	
13.	争相竞画赵家郎	36
	——形神兼备	
14.	齐白石画虾	38
	——贵在神似	
15.	眼睛是心灵的窗口	41
	——画中的“点睛”之笔	
16.	画家与纤夫	45
	——把人物画活	
17.	蒙娜丽莎的微笑	49
	——寻求思想性与艺术性的完美结合	
18.	王冕画梅	53
	——画品与人品	
19.	何香凝画师	55
	——画家的责任感、正义感	

20.	美神维纳斯	58
	——创作要有个性	
21.	郑思肖画兰	62
	——意在笔先	
22.	风景画大师泰纳	65
	——忘我的创作态度	
23.	梦里钟馗成画图	68
	——想象的作用	
24.	宋代画院的考试题	71
	——联想的功能	
25.	苏东坡画竹	74
	——敢破成规	
26.	哭笑不得的画家	76
	——化丑为美	
27.	彻底改革绘画艺术的乔托	79
	——为画添上背景	
28.	误笔成蝇与画龙求雨	83
	——没有一处是败笔	
29.	与光色赛跑的画家	86
	——绘画的瞬间美	
30.	达·芬奇画《最后的晚餐》	89
	——神奇的瞬间	
31.	月下画竹	92
	——黑与白的无穷变化	
32.	委拉斯开兹为教皇画像	95
	——在色彩中注入生命	

33.	拉斐尔画圣母像	98
	——绘画中的优美	
34.	丑化国王的画家	102
	——华丽有时并不美	
35.	绘画中的自由女神	105
	——画面的配置	
36.	善于精确描绘的画家	108
	——精雕细刻 逼真传神	
37.	千里江山入画图	110
	——绘画的节奏与变化	
38.	蛙声十里出山泉	113
	——构思奇巧含蓄	
39.	诗情画意说王维	116
	——画中有诗	
40.	吴昌硕画菊	119
	——诗书画印，相映成趣	
41.	杜米埃画漫画	122
	——讽刺与夸张	
42.	毕加索与《格尔尼卡》	125
	——荒诞世界中求清醒	
43.	列维坦画《弗拉基米尔路》	128
	——悠长的路 愤怒的情	
44.	张择端的《清明上河图》	131
	——绘画的风俗美	

45. 农民画家米勒·····	134
——绘画的淳朴美	
46. 徐悲鸿画马·····	138
——绘画的激励作用	
47. 鲁迅病中珍爱的一幅画·····	140
——诱发欣赏者的激情	
48. 凡·高的向日葵·····	142
——色彩的寓意性	
参考答案 ·····	146

1. 李可染的“师牛堂”

——生活是老师

有一天，在四川重庆附近的农村金刚坡，忽然来了一位画家。这位画家住在一位农民家里。他每天帮着农户养牛、放牛，忙个不停。农民朋友们都莫名其妙：“他不是个大名鼎鼎的大画家吗？为什么和我们一起养起了牛呢？”

过了半个多月大家才知道，他不但帮农户养牛，还画了几十幅水牛。画中的牛有的在吃草、喝水；有的在反刍、啃蹄……他还把这些画拿给老农和牧童评论，征求他们的意见。

几个月过去了，这位画家画了满满一箱子画要回去了。临别前，他特地备酒设宴，来招待许多养牛的农民和牧童。他恭恭敬敬地说：“金刚村是我的第二个学校，你们都是我最尊敬的老师。”他表示，以后一定要把牛画得更好来感谢他们。

这位画家，就是我国当代著名的画家李可染。他

一生除了画山水画外，特别喜欢画牛。他画的牛有的在水中嬉戏玩耍，有的在树荫下卧睡，有的背上驮着牧童，有的在倾听着牧童优美的笛声……

李可染为什么这样喜爱画牛呢？他认为牛的性格宽厚温顺、吃苦耐劳。这种品格和精神很值得学习。后来，他在北京生活时，还把他的画室起名为“师牛堂”。这意思是说，自己无论是画画还是做人，都要像牛那样，拜牛为师，才能把画画得更好。

生活是老师。艺术来源于生活，来源于现实。不熟悉生活、不熟悉现实，画出来的东西就不会像，更谈不上生动、鲜活了。一个真正醉心艺术的人，应当像李可染那样，把现实和生活当成自己的老师，向生活学习，反复观察生活，细心体会生活，使你要创造的形象烂熟于心。这样，才有可能创作出好的作品。

判断与选择：

李可染为什么把画室起名为“师牛堂”？

- A 因为他在屋外养牛。
- B 他的画室挂着他画的牛。
- C 他要学习牛吃苦耐劳的精神。
- D 周围的人都喜欢牛。

2. 吴道子的一日之迹

——如何使生活变为艺术

吴道子是我国唐代一位著名的画家。他不但人物画画得好，山水画画得也很出色。由于他的绘画成就很高，人们把他尊称为“画圣”。

吴道子出生在河南的禹县。幼年时就丧失了父母。他从小无依无靠，家境十分孤苦。他起初学习书法，后

来又喜欢上绘画。由于他有绘画的天赋，又肯刻苦用功，因此，不到 20 岁就有了成就。唐玄宗得知他在绘画上很有才华，就把他请到宫廷里当了画家。

有一次，唐玄宗听说四川嘉陵江的山水非常美丽，就把吴道子找来，让他亲自到四川去写生，把嘉陵江的风光描绘下来，好让他从画面上欣赏欣赏。

于是，吴道子按照唐玄宗的旨意，去嘉陵江一带旅行。他每天在那里细心欣赏风景，陶醉于嘉陵江的山水美景之中。但一笔也没有画。

吴道子空着手返回京城之后，唐玄宗问他：“你把画好的作品给我看看吧！”吴道子回答说：“臣无粉本，并记在心。”意思是说，我什么都没有画，但我把所看到的景色都记在心里了。这使得唐玄宗有点迷惑不解。于是，他就令吴道子在大同殿的墙壁上进行描绘。

吴道子在漫游嘉陵江时，早已将当时所看到的一山一水、一草一木以及变幻无穷的景色深深地印记在心上，再加上他在绘画上熟练的技巧，因此，仅用了一天工夫，他就把嘉陵江三百余里的美丽风光全部描绘了下来。

据说，唐玄宗后来到了四川。当他路过嘉陵江时，一边游览，一边回想起吴道子画的作品，发现作品上每一段竟然都和他所看到的真实风光非常吻合。这更使得唐玄宗和其他人为吴道子的“一日之迹”钦佩不

已。

生活是艺术的源泉。但是生活又是如何转化成艺术的呢？艺术家从现实生活中搜集、积累活生生的人物、事件和场景材料，然后在一定的世界观指导下，运用熟练的技巧把他的认识和感情投入其中，进行一系列的艺术加工。吴道子本身有很高的艺术造诣，游历的时候，又饱含着激情，一面细心观赏，一面在心中提炼把握见到的景色，达到烂熟于心。所以，他才能一挥而就，画出成功的艺术作品。

判断与选择：

吴道子在嘉陵江旅行时，为什么一笔也没画呢？

- A 忘记带纸笔墨了。
- B 当地风光不美。
- C 他只顾玩了。
- D 他把全部身心都投入到自然中，努力观察、用心把握见到的景色。

3. 以 画 乱 真

——首先得像

在我国五代时期，西蜀画院有个画家，叫黄筌（quán）。他一生以画花鸟画闻名于世。由于他长期在皇帝的宫廷中画画，所以主要描绘的是一些珍禽瑞兽、名花奇石。他的画工整富丽，生动逼真。

有一次，有人从外地送到宫中几只活鹤。这些鹤一只只长得都十分美丽。蜀主孟昶（chǎng）看了之后非常喜欢，就把画家黄筌召来，命他把这些鹤画在宫殿的墙壁上供人观赏。

黄筌经过仔细的观察写生，分别在墙壁上画了“唳（lì）天”（抬头长鸣）、“警露”（回头往上望）、“啄苔”（低头咬草）、“舞风”（迎风拍翅膀）、“梳翎”（梳洗羽毛）、“顾步”（边走边回头看）等六种鹤的不同姿态和形象。待画成之后，那些送来的活鹤看了，竟以为是真鹤，就走过去和画中的鹤站在一起。蜀主看了这一情景，又是高兴，又是惊奇。于是，他就把黄