

青少年大视野知识文库

哲 丰◎编著

璀璨的

艺术殿堂

CUICAN DE YISHU DIANTANG

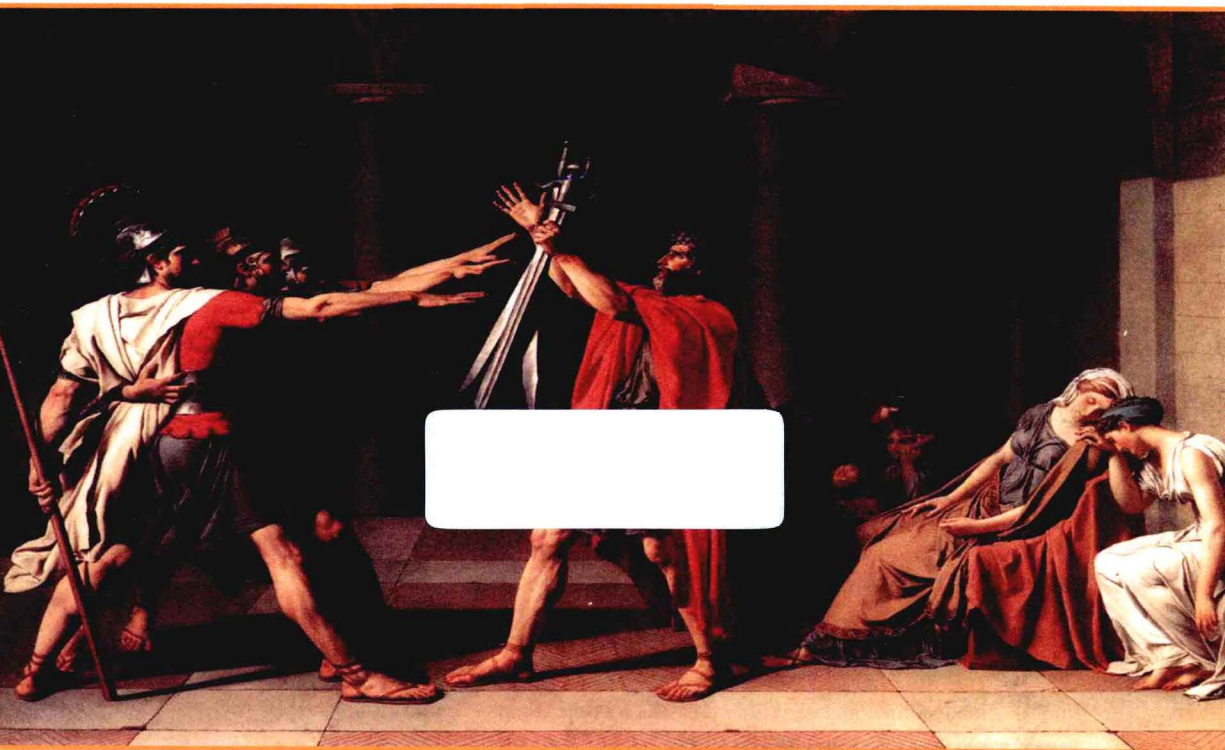
中国轻工业出版社

出版单位

哲 丰 编著

青少年大视野知识文库

璀璨的 艺术殿堂

图书在版编目(CIP)数据

璀璨的艺术殿堂 / 哲丰编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2013.7

(青少年大视野知识文库)

ISBN 978-7-5019-9266-9

I. ①璀… II. ①哲… III. ①艺术—青年读物②艺术—少年读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 095150 号

青少年大视野知识文库

璀璨的艺术殿堂

责任编辑: 白 晶 责任终审: 劳国强
策划编辑: 王恒中 责任校对: 宗 荷
装帧设计: 久 雅 责任监印: 马金路

出版发行: 中国轻工业出版社
(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京高岭印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2013年7月第1版第1次印刷

开 本: 720×1000 1/16 印 张: 10

字 数: 150千字

书 号: ISBN 978-7-5019-9266-9 定 价: 24.80元

邮购电话: 010-65241695 传 真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传 真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

130313E2X101HBW

前言

Preface

在人类的文明史上,艺术很早就已处于萌芽状态。从原始人创作的看似幼稚而充满童真的洞窟岩画,到文艺复兴时代大师们的遗世巨作;从我们的祖先最初的宗教仪式活动,到今天丰富多彩的舞台剧艺术;从最早的筑巢而居、洞穴为室,到今天令我们眼花缭乱的现代建筑杰作,人类社会的每一次进步,都伴随着艺术的一个新的开始。艺术并不是一个离我们很遥远的话题,在我们的日常生活中也时常可见艺术的影子。

在科学探索中的每一项成果都离不开人类好奇心的驱使,艺术的创作也一样。那些具有创新意识的艺术家们总能敏锐地捕捉到新时代的讯息。他们充满好奇与想象,时刻准备着发现生活中的美,对美好事物的向往和追求是人类进步的动力源泉之一。在探寻和创造美的过程中,人类也给这个世界留下了宝贵的艺术财富。在这本书里,我们本着启迪读者思考的初衷,力求打造一个展现人类辉煌艺术成果的平台,在激发读者好奇心的同时,也希望您能在此领略到艺术的独特魅力。艺术是人类创造力、想象力、智慧与劳动的结晶,当我们怀着好奇之心徜徉在艺术殿堂中时,我们也将更靠近自己的灵魂。

目录 Contents

绘画的魅力

原始画作——《受伤的野牛》	2
一代大师——画圣吴道子	4
传世佳作——《清明上河图》	6
生活再现——林堡兄弟与《时序祈祷书》	8
神秘魅惑——蒙娜丽莎的微笑	10
影响深远——“大卫像”的创作者	12
秀美祥和——拉斐尔的绘画艺术	14
色彩大师——意大利画家提香	16
画中“故事”——伦勃朗的艺术世界	18
细腻柔美——洛可可绘画大师布歇	20
革命画家——雅克·大卫与新古典主义	22
色彩强烈——《自由引导人民》	24
田园画家——大地的画家米勒	26
自然光影——《印象·日出》与印象派	28
始终如一——“印象派”大师毕沙罗	30
燃烧生命——凡高的激情人生	32
独辟蹊径——马奈的色彩世界	34
温暖甜美——雷诺阿的色彩瞬间	36
描绘现实——批判现实主义大师列宾	38

森林诗意——希施金与他的风景画	40
画中诗情——伊萨克·列维坦	42
野兽派领袖——亨利·马蒂斯	44
非凡才华——毕加索的精彩人生	46
技融中西——爱国画家徐悲鸿	48

凝固的艺术

沧桑神秘——马耳他巨石神庙	52
雄伟壮观——卡纳克神庙	54
古代奇迹——埃及亚历山大灯塔	56
举世无双——阿尔忒弥斯神庙	58
金碧辉煌——倭马亚大清真寺	60
浮摇海上——严岛神社	62
记录历史——大英博物馆	64
巍峨雄伟——勃兰登堡门	66
伦敦标志——大本钟	68
无与伦比——巴黎歌剧院	70
缅怀总统——林肯纪念堂	72
海上长虹——金门大桥	74
别具风格——香港中银大厦	76
扬帆起航——迪拜帆船酒店	78

流淌的音符

- 魅力永恒——韶乐 82
- 身后盛名——西方音乐之父巴赫 84
- 歌剧大师——亨德尔与《弥赛亚》 86
- 开创新风——“交响乐之父”海顿 88
- 英年早逝——“音乐神童”莫扎特 90
- 永不屈服——“乐圣”贝多芬 92
- 音乐人生——“歌曲之王”舒伯特 94
- 父子相承——施特劳斯父子的圆舞曲 96
- 曲中诗画——门德尔松 98
- 音乐如诗——肖邦 100
- 技艺绝伦——李斯特 102
- 印象主义——德彪西的音乐 104
- 歌剧经典——威尔第与《茶花女》 106
- 丰碑之作——歌剧《卡门》 108
- 俄罗斯之魂——柴可夫斯基的作品 110
- 爱国情怀——德沃夏克 112
- 歌剧大师——普契尼 114

永恒的雕塑

- 艺术奇葩——雕塑的开始 118

- 粗犷雄浑——三星堆青铜艺术 120
- 完美之作——《纳芙蒂蒂王后》头像 122
- 栩栩如生——优雅的《命运三女神》 124
- 永恒瞬间——《掷铁饼者》 126
- 地下军团——秦始皇兵马俑 128
- 残缺之美——断臂的维纳斯 130
- 新古典主义——雕刻家安东尼·卡诺瓦 132
- 感人至深——巴特儿·托瓦森《垂死的狮子》 134
- 自由象征——《自由女神像》 136
- 博大内涵——永恒的《思想者》 138
- 超越时代——未来主义大师波丘尼 140
- 现代主义雕塑家——摩尔 142
- 俯瞰众生——里约热内卢基督像 144

多彩的新艺术

- 浪漫童真——迪士尼的动画王国 148
- 名垂影史——喜剧大师卓别林 150
- 影像历史——布列松的新闻摄影 152

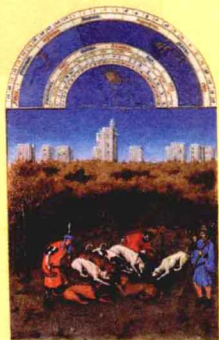

青少年大视野知识文库

璀璨的艺术殿堂

绘画的魅力

绘画作为一种艺术语言，自古以来就担负着忠实地记录人们的情感与心理、记载时代变迁的历史任务。它是人类最喜爱的艺术形式之一，从远古时代的岩洞壁画，到今天各种风格的绘画流派，绘画始终是艺术宝库中的常青树，并时刻吸引着人们对它的不懈探索。美术史上的绘画大师们在用自己的画笔描绘生活的同时，也为我们留下了珍贵的历史记录。

原始画作——《受伤的野牛》

西方最早的美术作品被认为产生于距今3万~1万多年间，被称为“原始美术”。迄今为止，发现于法国南部和西班牙北部地区的几十处洞窟岩画被认为是其中的代表作，其中，西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画尤其引人瞩目。

★ 阿尔塔米拉洞内壁画

古老的洞窟壁画

阿尔塔米拉洞位于西班牙北部的坎塔布里亚自治区，洞内有距今至少12000年以前的旧石器时代晚期的原始绘画艺术遗迹，壁画中绘有野牛、猛犸（即长毛象）等多种动物。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。

艺术价值

阿尔塔米拉洞窟壁画中的每一种动物都被描绘得惟妙惟肖，栩栩如生。尤其让人称奇的是当时“画家”细腻的笔法，他们用赭石、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来表现动物的形态，创造出惊人的艺术效果。

《受伤的野牛》

《受伤的野牛》是阿尔塔米拉的洞穴壁画中最引人注目的，它被公认为世界美术史上原始绘画的代表作。这幅壁画长达2米左右，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。

◆ 阿尔塔米拉洞穴中的野猪壁画

知识小档案

人们经过研究发现，那些绘制阿尔塔米拉洞窟壁画的“史前画家”们用的颜料是用动物的脂肪和血调和过的。而当时所用的“画笔”则可能是苔藓类植物，或者是兽毛。

绘制手法

《受伤的野牛》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。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。

◆ 《受伤的野牛》

一代大师——画圣吴道子

吴道元(约公元685年—758年),字道子,阳翟(今河南禹县)人。吴道子是我国唐代著名画家,被称为“百代画圣”。他打破陈规,开创自己的画风,其笔下的画作无论山水、花鸟还是人物都无不精美绝伦。

画风初成

吴道子幼年时家境贫寒,最初他只是一名寂寂无名的民间画工。相传,他曾跟随唐代书法家张旭、贺知章等人学习书法,曾通过观赏公孙大娘的舞剑悟出用笔之道,此后逐渐形成自己的画风,年纪轻轻就已经在当时的画坛上有了不小的名气。

擅长优势

吴道子擅长画佛教、道教中的人物画,以及神鬼、人物、山水、鸟兽、草木、楼阁等,尤其精于佛道和人物画,而壁画创作更是他的长处。据记载,吴道子曾在长安、洛阳两地寺庙、道观中绘制壁画多达300余堵,而且没有任何两幅画作出现雷同。

画风的转变

吴道子的绘画在早年时期笔法较细，风格稠密；中年则变为遒劲。宋代画家米芾形容这时期吴道子的画风：笔下圆润似“莼菜条”，精致细腻，波浪起伏，点划之间，时见缺落，有“笔不周而意周”之妙。后人还把吴道子和南北朝时期的南梁画家张僧繇的作品并称“疏体”。

知识小档案

吴道子善于利用线条的宽窄变化来表现物体的凹凸，使线描的画面具有立体感。他喜欢用焦墨勾线，略施淡彩，从而创造出浑然天成、超出绢素质感的“吴装”特点。

◆ 吴道子
画的孔子像

“吴带当风，曹衣出水”

吴道子所画人物的衣褶均飘飘欲飞，线条遒劲，潇洒秀逸。与他同时代的人们将他和北朝的北齐画家曹仲达相提并论，称他们为“吴带当风，曹衣出水”。因为曹仲达画中的人物，衣服常紧裹在躯体上，仿佛刚出水一样，而吴道子笔下的人物则是大袖飘飘，如风吹一般。

◆ 《八十七神仙卷》

传世佳作——《清明上河图》

按照多数学者普遍的观点,《清明上河图》被认为是北宋画家张择端的作品。这幅传世佳作描绘了清明时节北宋京城汴梁以及汴河两岸的繁华景象,以宏大的场景、细腻精致的描绘和生动的情节成为了绘画史上的名作。

画作内容

《清明上河图》的画面内容主要分为左右两部分:一部分是农村,一部分是市集。二者通过一条逐渐拓宽的小路连接起来。右边部分主要描绘乡间的的生活,主要是一些农民、牧羊人和养猪的人等。画面左边则是描绘城市生活,有官邸、店铺、旅馆以及往来的商贩等。

★ 仿品《清明上河图》的局部,是全画中最繁华的一部分。

知识小档案

《清明上河图》被认为是写实风俗画的杰作，受到历代画家的喜爱，曾有许多仿本出现，其中“明四家”之一仇英仿作的《清明上河图》最有影响。

高超的技巧

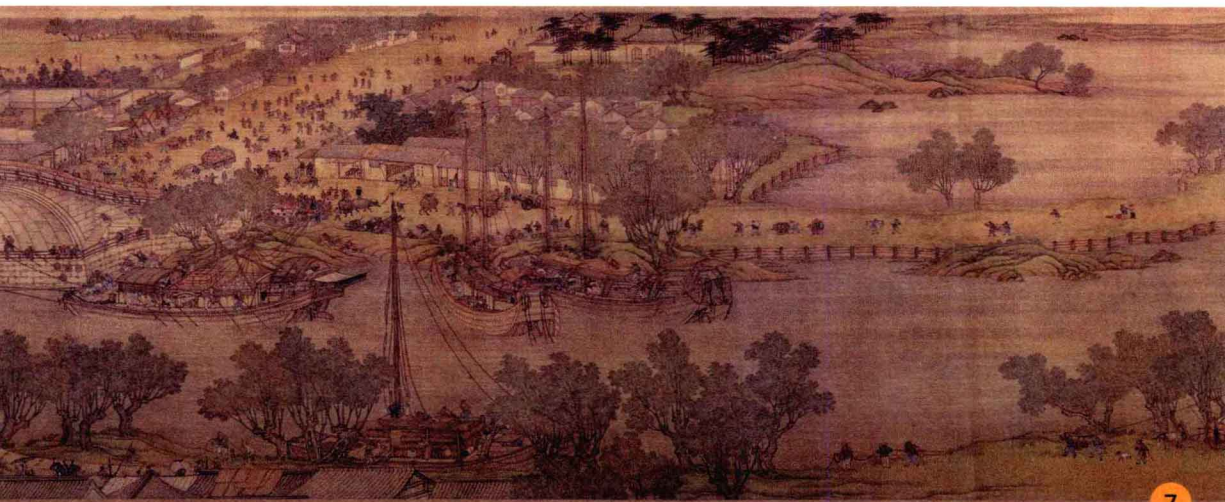
《清明上河图》以长卷形式，采用散点透视的构图法，将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画卷中。画中有各式人物、房屋楼宇、车马桥梁以及树木。其中的人物衣着各不同，神情也各异，且栩栩如生、形态逼真。画作构图疏密有致，富有节奏感和韵律的变化。

留存的疑惑

《清明上河图》的作者是宋徽宗统治时期担任翰林画院画史的张择端，但也有说法认为作者不止张择端一人，甚至有人提出观点，说此画是南宋人因怀念昔日的强盛时期而作。据说，宋徽宗因酷爱此画，还用其独创的“瘦金体”在图上题写了“清明上河图”五字。

历经波折

《清明上河图》最早由北宋宫廷收藏，宋钦宗时期的“靖康之变”后流入民间，后为南宋贾似道所得，元朝时期再度被传进宫，至正年间又被调包，流落民间。明朝初年，由大理寺卿朱文徽、大学士徐溥收藏。几经辗转后，还曾一度落到明朝著名的大权臣严嵩手上。清朝时期被深藏于紫禁城内，现此图藏于北京故宫。

生活再现——林堡兄弟与《时序祈祷书》

林堡三兄弟是14世纪末、15世纪初欧洲最著名的插图画家。1404年，林堡兄弟受雇于法国国王的弟弟贝利公爵，一度活跃于普鲁士和巴黎。他们最杰出的作品就是由贝利公爵赞助而制作的一部手抄本《最美祈祷书》。

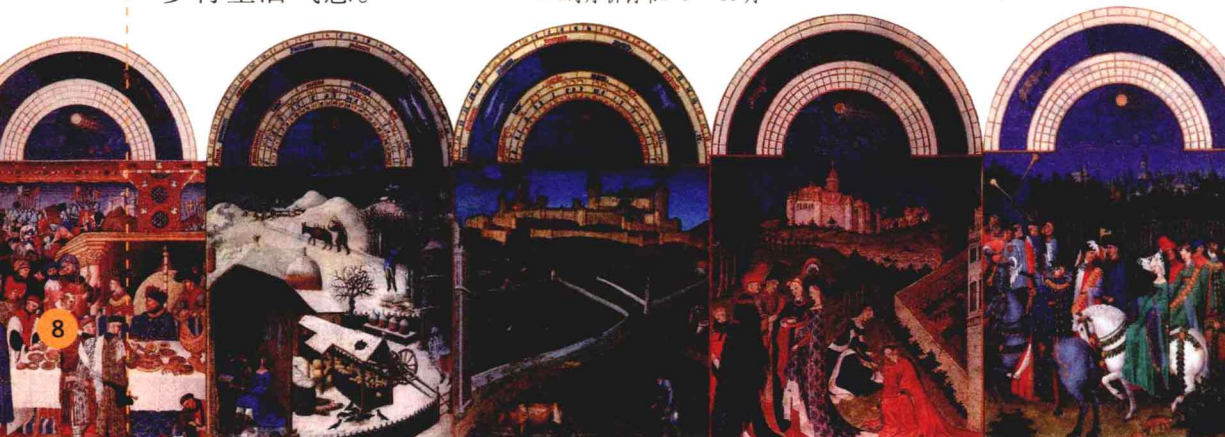
浓缩的生活

在《最美祈祷书》中，最突出的插图就是表现12个月份的《时序祈祷书》。《时序祈祷书》一共有12幅，每幅画的内容都包含一年里的星象、自然景观和人们的活动。林堡兄弟将许多细节组合在一起，绘画的内容成为人类在大自然中生活的缩影图。

冬日里的一景

《时序祈祷书》中的二月份月历图以一种抒情笔调描绘出冬天农村的萧瑟生活。这是西方绘画史上的第一幅雪景图，画面中挤在一起取暖的羊群，饥肠辘辘觅食的鸟儿，哈气暖手的少女，以及砍树取柴的农民，赶着背负重物的毛驴赶路的农夫，无不展现出浓浓的乡村生活气息。

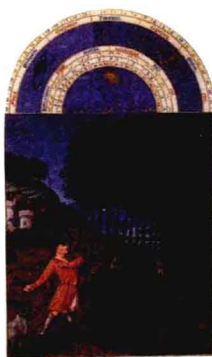
◆《时序祈祷书》1~10月

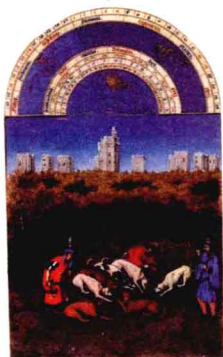

明媚的仲春时节

表现五月的月历图描绘了仲春季节的景象，是《时序祈祷书》中最明丽的一幅画。画面中的人们是贝利公爵及他的家眷、仆从，他们身着华丽的盛装，头戴枝叶与花朵编成的花冠，正欢快地穿过丛林，赶去参加春天里的节日盛典，画面里明艳的色彩给人以极大的视觉冲击。

★《时序祈祷书》11月

★《时序祈祷书》12月

重现《伊甸园》

《伊甸园》是《最美祈祷书》中经典的作品之一，堪称15世纪初人体绘画的杰作。这幅画把伊甸园的故事以画面的形式

★《伊甸园》

知识小档案

据考证，林堡兄弟用来进行绘画辉煌创作的颜料都非常珍贵，许多颜料都是从中东一些地区以昂贵的价格买到的。他们的绘画风格就是对欧洲影响深远的国际哥特式风格。

生动地呈现现在我们

眼前，画中的人物比例匀称、体态优美、神情生动，显示了林堡兄弟高超的技法。

神秘魅惑——蒙娜丽莎的微笑

悬挂在巴黎卢浮宫墙上的《蒙娜丽莎》，画中人嘴角轻扬，她端庄典雅的仪态，丰韵柔美的脸庞，眼里如水的波光，万般柔情。你以为看透了她们，却在转念间，发现自己并没有读懂她们。

神秘的微笑

《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期意大利著名画家达·芬奇的传世名作，画中的女子看似静若止水，却充满无限神秘。蒙娜丽莎那谜一般的一抹浅浅的微笑，令无数痴迷者为之倾倒、沉醉。这是达·芬奇的杰作，或许也只有他这样前无古人，后无来者的奇才，才能创作出这样神秘的作品。

◆ 达·芬奇自画像

达·芬奇的独特之处

达·芬奇使用金字塔结构来将画中的女士放置在画中，她叠在一起的手就像金字塔前方的角，她的胸部、颈部和面部焕发出与她的手那样的柔软的光芒。这些有机部分的光芒的变化显示出肉体的丰满和柔润，包括画中人物的笑容也神秘迷人。

画面构图

据说,《蒙娜丽莎》是达·芬奇为一位富商的妻子所绘的肖像画。画中人物坐着,并把交叠的双手搁在座椅的扶手上,从头部至腰部完整地呈现出半身形体,一改早期画像只画头部及上半身、在胸部截断的构图,为日后的画家及摄影师树立了新的肖像图的基本架构。

★《蒙娜丽莎》

眼睛的错觉

有一些学者指出,蒙娜丽莎之所以看起来似笑非笑是因为达·芬奇应用了眼睛的错觉。人一般确认笑容时主要是靠嘴唇和眼睛的形态特征判断,当你盯着她的眼睛时,你会忽视她的嘴,觉得她在微笑,而你盯着她的嘴时你会忽视她的眼睛,觉得她没有在微笑。

知识小档案

神秘的蒙娜丽莎除了以其微笑著称,画中人物的眼神也相当独特。无论 you 从正侧面哪个角度赏画,都会发现蒙娜丽莎的眼睛直视着你,这使人感到蒙娜丽莎的眼睛仿佛是活的。

