

近百部外国经典艺术名作汇聚一册

最 经 典 的

外国 艺术名作 导读

【少年彩图版】

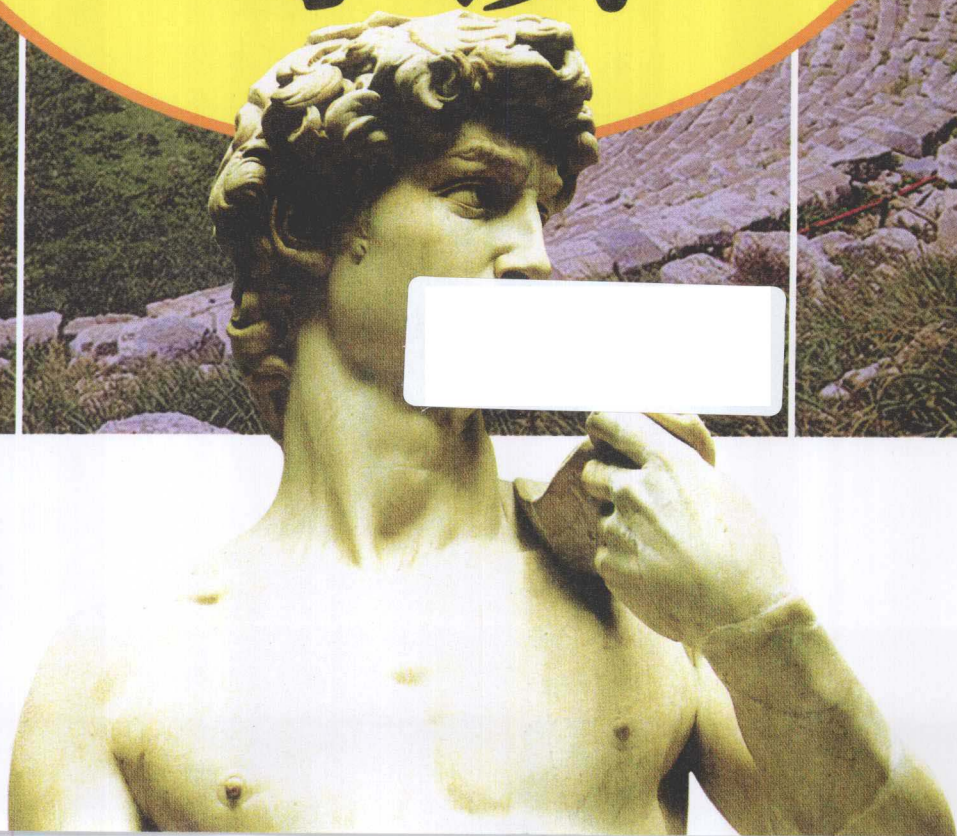

同心出版社

近百部外国经典艺术名作汇聚一册

最经典的

外国艺术名作 导读

图书在版编目 (C I P) 数据

最经典的外国艺术名作导读 / 禹田编著.

北京: 同心出版社, 2004.

ISBN 7-80593-921-7

I. 最... II. 禹... III. 艺术评论—世界 IV. J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 061789 号

图书策划

策 划 / 安洪民
编 著 / 禹 田
文字编写 / 宋 洁 肖 莹
责任编辑 / 宛振文 张 迪
设计制作 / 禹田文化

北京禹田翰风图书有限公司

地 址 / 北京市海淀区三里河路 39 号

邮 编 / 100037

发行服务电话 / (010)88383323 88385022

E-mail / yutianwenhua@sohu.com

常年法律顾问 / 共和律师事务所 王学林律师

最经典的外国艺术名作导读

出 版 / 同心出版社
地 址 / 北京市建国门内大街 20 号
邮 编 / 100734
电 话 / (010)84279112
E-mail / txcbzbs@bjd.com.cn
印 刷 / 北京博图彩色印刷有限公司
版 次 / 2004 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷
开 本 / 787 × 1092 1/16
印 张 / 15 印张
字 数 / 95 千字
定 价 / 26.80 元

同心版图书 版权所有 侵权必究

前言

“艺术”一词的涵义很广，甚至可以说是包罗万象，大致包括：文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等。

从世界范围来讲，不同时期、不同流派都把“艺术”划分为不同的类别，并且，不同国家、不同民族又依据各自的历史和国情，用不同的内容和表现形式来发展和弘扬自己的文化艺术。也就是说，艺术之树永远是常青的。

就本书的内容编排来说，基本涵盖了从古至今所有的艺术门类，选择了世界艺术名家名作近百篇作为重点加以介绍，每篇都设置了“作者档案”、“作品概述”、“精彩故事”、“作品导读”栏目，从不同侧面做了简明扼要的记述，目的是让广大小读者对这些艺术名作有一个总体的印象和初步的了解。

本书中的绘画部分，除日本的浮世绘外，其他的名家名作都是以油画为主，这是世界美术的主流，其特点也是极为突出的。

在传统文化中，西方人更注重人体雕塑，就这一点来说，他们的观念意识要比我们开放得多，更崇尚人性与张扬个性，这是值得我们学习和借鉴的。

说起戏剧来，就更是源远流长的艺术品种了。

戏剧在欧美人的心目中，只有歌剧和芭蕾舞剧才算是正宗，因此，不同时代、不同国家，都曾创造了自己的精品流传于世。如果从古希腊的“悲剧之父”、

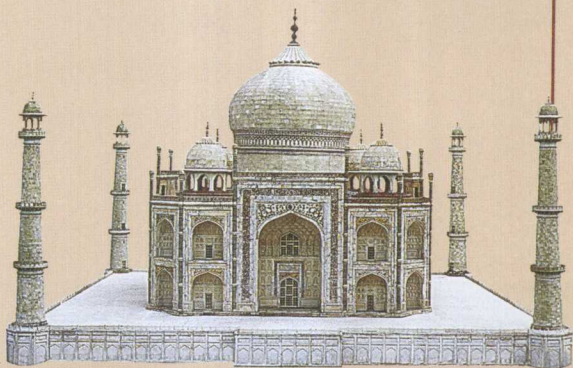
“喜剧之父”算起，至今已有 2500 年的历史，真可谓“最古老的艺术”了。

随着人类文明的发展、科学技术的突飞猛进，电影、电视的迅速普及，大量相关的艺术名作更是层出不穷、不胜枚举。

本书由于篇幅和编者掌握的资料所限，还有一些艺术门类没能向小读者一一展示，比如摄影、杂技、曲艺等。其中的“文学”，我们将作为一项专题，另行编辑出版相关的图书。

为了激发广大少年儿童对艺术的喜爱、向往与追求，我们编辑出版了这本书。除以文字为主，对艺术家及其作品做了精当的阐述外，还配以大量精美的彩色图片，它既是一本精品读物，又是宝贵的文史资料，值得珍藏。

总而言之，我们的出发点是向少年儿童宣传普及艺术知识，提高孩子们的艺术素养，但又不可能在一本书中把所有有关艺术的知识都包容进去，我们只是做了初步的、有益的尝试，今后我们会继续努力地工作，编辑出版更多的精美图书来满足广大小读者对各方面知识的迫切需求。

目 录

CONTENTS

外国

艺术

名作

导读

《亚当夏娃被逐出伊甸园》	10
《维纳斯的诞生》	12
《蒙娜丽莎》	14
《最后的审判》	17
《田园合奏》	19
《西斯廷圣母》	21
《酒神》	24
《劫夺留西帕斯的女儿》	26
《纺织女》	28
《夜巡》	30
日本浮世绘	32
《泉》	34
《梅杜萨之筏》	36
《自由引导人民》	39
《庞贝城的末日》	41
《晚钟》	43
《画室》	46
《舞台上的舞女》	48
《静物》	51
《日出·印象》	53
《包厢》	55
《向日葵》	58
《伏尔加河上的纤夫》	61
《女贵族莫洛卓娃》	63
《塔希提少女》	65

《格尔尼卡》	68
《狮身人面像》	71
《涅菲尔蒂》	73
《掷铁饼者》	75
《断臂的维纳斯》	77
《拉奥孔》	79
《大卫》	81
《自由女神》	83
《思想者》	86
《母狼》	88
《撒尿小孩》	90
《丹麦美人鱼》	92
《美国国家纪念碑》	94
《空间维纳斯》	96
金字塔	99
帕提侬神庙	101
赫拉神殿	103
古罗马斗兽场	105
比萨斜塔	108
白宫	110
世贸中心双塔楼	112
联合国大厦	114
莫斯科红场	116
埃菲尔铁塔	118
巴黎圣母院	121

目 录

CONTENTS

外国

艺术

名作

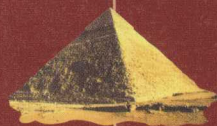

导读

蓬皮杜文化广场	124
悉尼歌剧院	126
麦加禁寺	128
吴哥古迹	130
婆罗浮屠大佛寺	133
仰光大金塔	135
泰姬陵	137
《布兰登堡协奏曲》	139
《魔鬼的颤音》	142
《创世纪》	144
《朱庇特》	146
《随想曲》	149
《第九交响曲（合唱）》	151
《魔王》	154
《幻想交响曲》	157
《g 小调第一叙事曲》	159
《梦幻曲》	161
《前奏曲》	163
《蓝色多瑙河》	165
《动物狂欢节》	168
《卡门序曲》	170
《第六交响曲（悲怆）》	172
《第七交响曲》	175
《伤心》	177
《啊，多么快乐》	180

《尼伯龙根的指环》	182
《阿依达》	185
《卡门》	188
《吉赛尔》	190
《天鹅湖》	192
《睡美人》	195
《胡桃夹子》	198
《被缚的普罗米修斯》	201
《乌》	203
《沙恭达罗》	205
《哈姆雷特》	207
《伪君子》	210
《女店主》	212
《费加罗的婚礼》	214
《浮士德》	216
《阴谋与爱情》	219
《智慧的痛苦》	221
《欧那尼》	223
《大雷雨》	225
《茶花女》	227
《玩偶之家》	229
《万尼亚舅舅》	231
《迦利略传》	233
现代舞蹈之母	235
《摩登时代》	237

作者档案

马萨乔 (1401—1428) 是意大利文艺复兴时代的画家。1401 年 12 月 21 日生于圣乔瓦尼·瓦尔达诺, 1422 年加入医师和药剂师工会, 1424 年加入圣路加工会 (正统的画家行会), 1428 年秋卒于罗马。马萨乔原名托马索·迪乔瓦尼·迪西莫内·圭迪, 马萨乔是其绰号, 意为“不高明的画家”, 因为他作风散漫, 除了艺术, 对什么都漠不关心, 性格放荡不羁, 但在艺术上很受同行们的器重。

作品概述

马萨乔抛开中世纪绘画的僵死法则, 大胆革新, 比前辈画家更加自然而多样地安排画

中人物之间的关系, 注重写实, 特别强调描绘宗教人物的肉体感。他笔下的人物来源于生活而不是题材本身。代表作有: 《圣母与圣安娜》、《纳税的奇迹》、《亚当夏娃被逐出伊甸园》、《圣母子与诸圣徒》等。

精彩故事

《亚当夏娃被逐出伊甸园》题材取自基督教的故

马萨乔·《亚当夏娃被逐出伊甸园》

《亚当夏娃被逐出伊甸园》

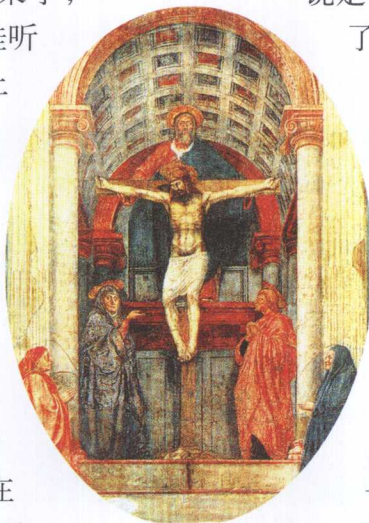
作者: (意大利) 马萨乔

类型: 绘画

事：在《圣经》里，亚当和夏娃是上帝创造世界以来的第一代人类。上帝按照自己的模样用泥土先塑造了男人亚当，然后从亚当的身上取下一根肋骨又做了一个女人，由亚当给她取名叫做夏娃。从此，亚当和夏娃在上帝为他们设置的伊甸园里自由自在地生活。伊甸园里草木繁茂，果实累累，上帝对亚当和夏娃只有一条禁令，他们可以摘取伊甸园里的东西充饥，但不得吃智慧树上的果子。不料，魔鬼撒旦化作一条蛇，引诱夏娃偷吃智慧树上的果子，

慧，使眼睛明亮。夏娃听鲜艳可爱，就顾不得上和亚当一块吃了，果时变得明亮，开始知道自己赤身露体，感到花果的叶子编织成裙知道亚当和夏娃偷吃火，把他们逐出了伊了魔鬼撒旦，让它变成着地面行走，并且让蛇娃被逐出伊甸园后，在人类历史就从此开始。画面的上方飞翔着逐人的

↑ 马萨乔·《圣三位一体》

把亚当和夏娃被逐出乐园的痛苦表情表现得淋漓尽致，从而烘托出整个画面的悲剧性气氛。

作品导读

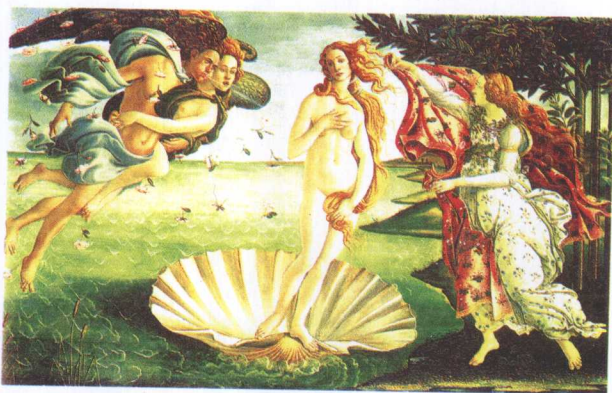
在《亚当夏娃被逐出伊甸园》中，画面自右上角射下的光线在亚当与夏娃身上造成强烈的明暗对比，人体显得体积感极强，人体周围没有繁琐的景物，画面表现出深远的空间距离。马萨乔通过捕捉光线的远近变化（包括远处天光偏蓝，物体轮廓线变模糊等）来表现深度感，马萨乔认识到在作者与被画对象之间充满了光线与空气，而通过对光线与空气的描绘，使画面中的景物产生“距离”的感觉。马萨乔利用透视画法使画面上的空间范围明确起来，为文艺复兴时期美术透视学、解剖学和色彩运用做出了重要的贡献。

《维纳斯的诞生》

WEINASIDEDANSHENG

作者：（意大利）波提切利 类型：绘画

波提切利·《维纳斯的诞生》

作者档案

波提切利（1445—1510）是意大利文艺复兴初期转入盛期的代表人物，佛罗伦萨画派的重要代表。原名亚里山德罗·迪·马利亚诺·菲力佩皮，“波提切利”是绰号，原意为“小桶”。

作品概述

波提切利1470年参加贸易法院《美德》组画《三王来拜》的绘制创作，1477年为罗伦索·美第奇家族绘制《春》、《维纳斯的诞生》等作品，1481年去罗马西斯廷小教堂作《摩西生平》系列壁画。晚年创作了《圣诞节》、《诽谤》、《基督降生》、《基督入殓》、《似圣奇偌比乌斯的一生》（组画）等。

精彩故事

少年时代的波提切利酷爱绘画，最初当金银艺匠学徒，因为有绘画天资，15岁时被做皮革匠的父亲送到画家菲利浦·利皮的画室学画。利皮带着波提切利一同描绘现实生活中的人，并借鉴古希腊艺术中的理想，所以他们创作的圣母子和神话人物都具有世俗的情态：和蔼可亲、动作

波提切利·《春》(局部)

轻盈、身着绢纱、临风飘逸。后来波提切利又转从委罗基奥门下,与比他小7岁的达·芬奇同窗共学。27岁时波提切利决定自立门户,独立开设工作室。

作品导读

《春》是一幅布上画,现藏乌菲齐美术馆。此画取材于诗人波西里安的诗歌《吉奥斯特纳》。艺术家以自己的思想去解释古代神话中的形象,画面的情节是在一个优美幽静的树林里展开的,美丽的维纳斯位居中央,她以闲散幽雅的表情等待着春之降临。在她右边,三位女神(阿格莱亚、赛莱亚、攸夫罗西尼)互相携手翩翩起舞,在维纳斯的左边,春神弗罗娜正以优美飘逸的健步向观者迎面而来,她全身披戴着饰花的盛装,身后是春风之神莎菲尔和一位希腊少女。波提切利以其秀逸的风格、明丽灿烂的色彩和流畅轻灵线条,在文艺复兴诸大家中独树一帜。

《维纳斯的诞生》被称为《春》的姊妹篇,是为当时佛罗伦萨统治者美第奇的一个远房兄弟绘制的,也是一幅布上画,大概创作于1432年左右,作者把古希腊、罗马神话中美与爱神的形象赋予了人间的青春美少女。此画表现女神维纳斯从爱琴海中浮水而出,风神、花神迎送于左右的情景,构图比较单纯,全画以裸体的维纳斯女神为中心。画面上人物的体态和衣纹表现十分出色,人物与自然背景也达到巧妙的统一和谐。维纳斯是那样无动于衷地以羞怯和幽怨的感情在对待一切,她对于生活的未来不是充满乐观的信心,而是感到惆怅和迷惑,这也是波提切利矛盾世界观的反映。整个画面用流畅的线条塑造形象,减弱明暗,并施以平涂的色彩,构成了典型的波西提利风格。

波提切利·《春》

《蒙娜丽莎》

MENGNALISHA

作者：（意大利）达·芬奇 类型：绘画

作者档案

莱昂纳多·达·芬奇（1452—1519）是意大利文艺复兴时期第一位画家，也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。达·芬奇出生在意大利芬奇镇附近的安基亚诺村，芬奇镇靠近佛罗伦萨，13岁时师从佛罗基奥学习绘画、雕塑和珠宝工艺，25岁开设自己的画室，创造了《贝努瓦圣母》等一批作品。他几乎在每个领域都做出了巨大的贡献，后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”，是“第一流的学者”，是一位“旷世奇才”。

作品概述

30岁时的达·芬奇便名震米兰。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的艺术大师、科学巨匠、文艺理论家、大哲学家、诗人、音乐家、工程师和发明家。他的绘画代表作有：《贝努瓦圣母》、《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》等。

达·芬奇 《蒙娜丽莎》

精彩故事

传说,《蒙娜丽莎》画中的人物是达·芬奇的商人朋友的妻子,达·芬奇为了能在画中表现女性的安详、端庄、善良、喜悦、肃穆,他在作画的同时还专门请乐队在一旁伴奏和朗诵诗歌,目的是让模特始终保持一种愉快的心情。独具慧眼的达·芬奇正是在这种情况下成功地捕捉到她脸上含蓄而迷人的瞬间微笑,这微笑很自然,没有任何生硬、呆板和紧张的迹象。她的微笑,让此画产生惊人的生动效果。不管人们从哪个角度去欣赏画作,蒙娜丽莎的眼神总会与观众亲切地对视着,而且每看一次都会产生不同的感受,这就是被世人称道的《蒙娜丽莎》的“神秘的微笑”。

达·芬奇 《岩间圣母》

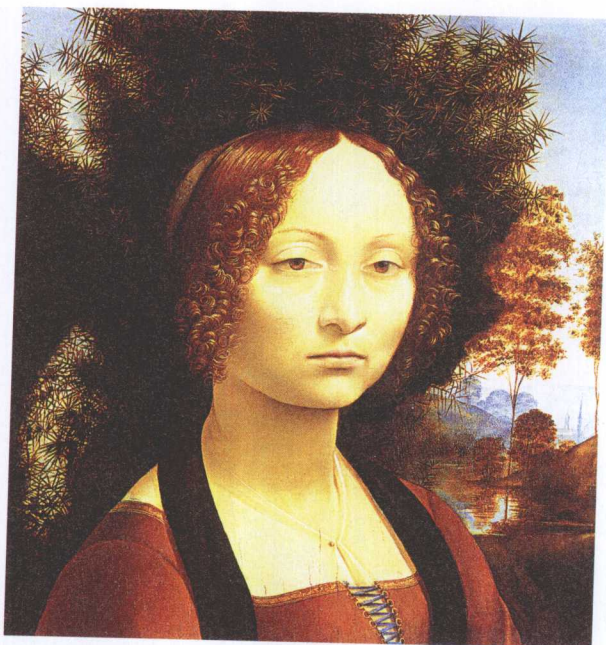
作品导读

达·芬奇 《切奇莉亚·加拉拉尼》

《蒙娜丽莎》是一幅享有盛誉的肖像画杰作,它代表了达·芬奇的最高艺术成就。画中人物坐姿优雅,笑容微妙,背景山水幽深茫茫,淋漓尽致地发挥了画家那奇特的烟雾状“空气透视”般的笔法。画家力图使人物的丰富内心感情和美丽的外形达到巧妙的结合,对于人像面容中眼角唇边等表露感情的关键部位,也特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系,达到神韵之境,从而使蒙娜丽莎的微笑具有一种神秘莫测的韵味,那如梦似的妩媚微笑,被不少美术史家称为“神秘的微笑”。

《最后的晚餐》是达·芬奇为米兰的圣马利亚修道院教堂画的一幅壁画。他以基

达·芬奇 《吉内弗拉·德·本齐》↑

督被犹大出卖，被捕前与众门徒聚餐的圣经故事为题材，并以生活中的普通人的形象和性格来表现这一情节。为突出基督，达·芬奇采用平行透视法，将透视焦点集中在基督的头顶，使其处于作品的视觉中心，背景里的建筑也因严格科学的透视而展现出深远广阔的空间感，与庄严的大厅巧妙地结合在一起。画中基督的表情稍显忧郁但仍泰然自若，他似摊开双手向门徒们说：“你们中有一个人出卖了

我！”这句话犹如水入油锅，门徒们顿时愤怒地相互议论起来，画面从此展开，人物的表情刻画得生动真切，在变化中达到了统一。达·芬奇在构图上把人物分为四组，每组三人，动作各异，相互呼应，整个画面主次分明、精细生动，堪称文艺复兴全盛时期壁画艺术的典范。

↑ 达·芬奇 《最后的晚餐》