

我们在寻找，寻找那艺术中的美，
感受那份人类精华的芬芳

被多少代人品味评说的“微笑”，在她迷人的背后，究竟深藏了多少不解之谜呢？

这几匹飞驰的骏马，驮负着一个灵魂，
驮负着一个怀揣着理想的灵魂。

就將這海濱的遺承
今已見現
這青島歸山石路已到終
美也亦原裝得行海康
相邀若尔則來
後金之期也區下他轉

寻找艺术的足迹

孙荣主编

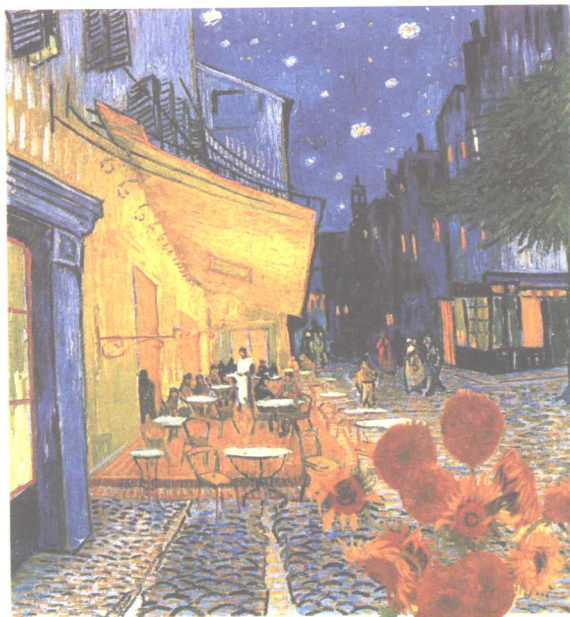
湖北少年儿童出版社

文学绘画中的故事

飘逸的造型风格，
也许正
反映出中
华民族梦
寐以求的境
界。

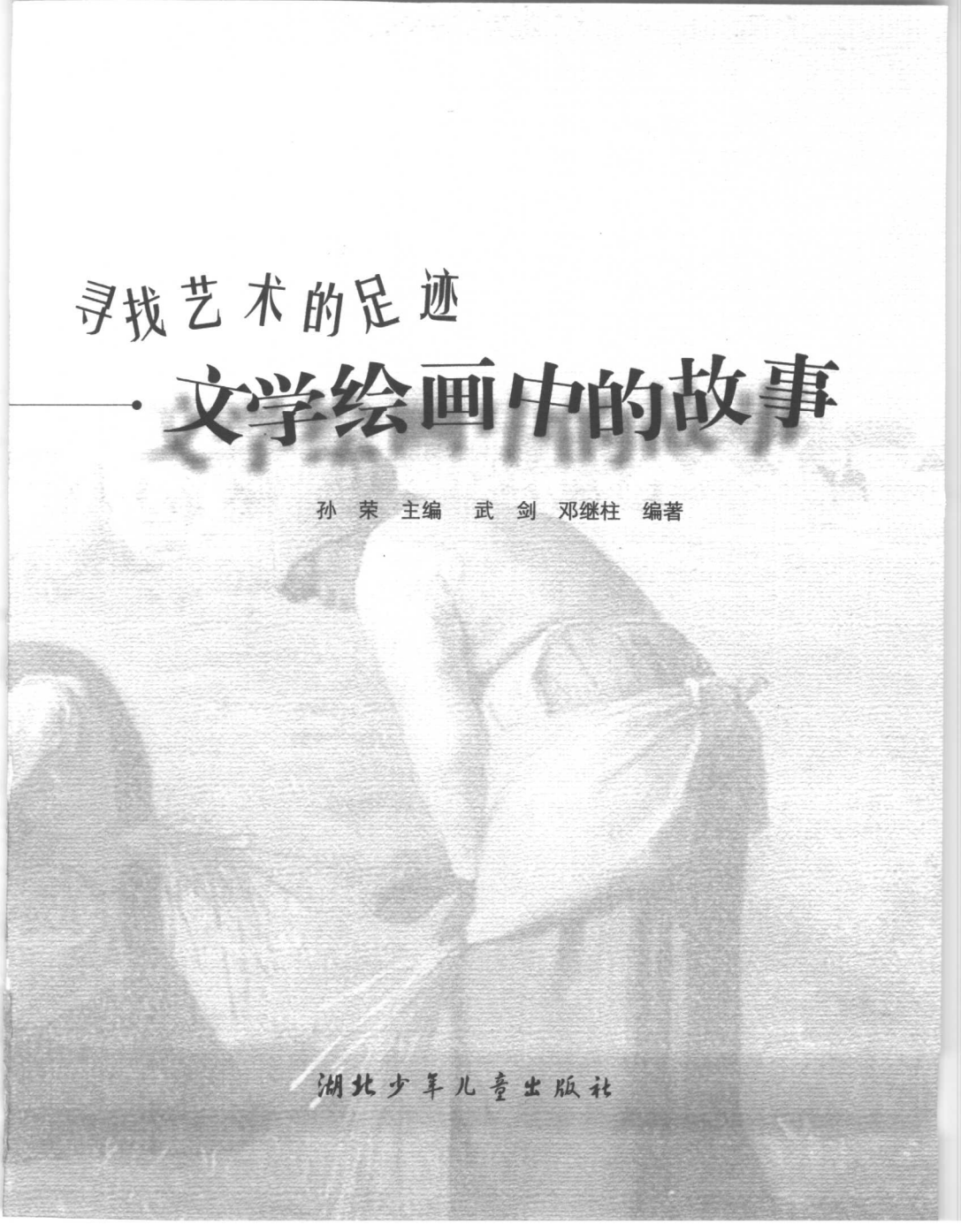

画吧！画
吧，人类
文明也许
就应该让
画笔渲染
得更明朗。

画家就不总是欢愉的，凡高的短暂一生虽然拥有了太多的辉煌，但却难以照亮他阴郁的胸膛……

寻找艺术的足迹

文学绘画中的故事

孙 荣 主编 武 剑 邓继柱 编著

湖北少年儿童出版社

鄂新登字 04 号

图书在版编目(CIP)数据

寻找艺术的足迹. 文学绘画中的故事/孙荣主编;伍剑, 邓继柱编写. —武汉:湖北少年儿童出版社, 2002

ISBN 7-5353-2415-0

I. 寻… II. ①孙…②伍…③邓… III. ①艺术史-世界-少年读物②绘画史-世界-少年读物③文学史-世界-少年读物 IV. J110.9-49

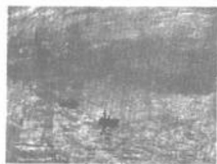
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 045684 号

书 名	文学绘画中的故事				
©	伍剑 邓继柱编写				
出版发行	湖北少年儿童出版社				
网 址	http://www.hbcp.com.cn	电子邮件	hbcp@public.wh.hb.cn		
承 印 厂	黄冈日报社印刷厂				
经 销	新华书店湖北发行所				
印 数	6 000	印 张	5.375	字数	79 千字
印 次	2003 年 1 月第 1 版,2003 年 1 月第 1 次印刷				
规 格	880 × 1230 毫米			开本	32 开
书 号	ISBN 7 - 5353 - 2415 - 0/J · 422			定价	11.50 元

本书如有印装质量问题 可向承印厂调换

目录 MULU

- ②最后一片树叶
- ④烟雨偶得无意间
- ⑥画出一个状元郎
- ⑧《清明上河图》
- ⑫捡回来的一代艺术宗师
- ⑭用画笔,为你婚姻作证
- ⑯本太守出游不该多有几个随从吗?
- ⑰他的头可以放到犹太身上
- ⑲你能解开谜底吗?
- ⑳没穿衣服的圣母
- ㉑令人困惑不解的画

- ㉒不幸的主角
- ㉓花神福罗拉的变迁
- ㉔梦中寻得指头画
- ㉕泼墨画竹
- ㉖把自己绑在桅杆上的人
- ㉗师生千里同画一题
- ㉘令人惊悸的“木筏”
- ㉙肉店老板有眼无珠
- ㉚广告名画
- ㉛一生只画过一幅油画
- ㉜“公正”判决

- 48 安东尼和克娄巴特拉
50 用放大镜仔细瞧瞧
52 忠诚的“苹果”
54 我，等待太阳
56 旅游的收获
58 金黄的向日葵
60 武士被摔成画家
62 不，这是你们的杰作
64 “神”告诉他应该绘画
66 顽童之举
68 跟着马跑的孩子
70 我不是在开玩笑

金
黄
的
向
日
葵

- 72 造假专家
74 蹦跳“画”出的艺术品
76 在人体上涂满蓝色
78 屈原行吟泽畔
82 司马迁发愤著《史记》
84 洛阳纸贵
88 曹植七步成诗
90 陶渊明弃官
92 幽州台上抒幽愤
96 秋水共长天一色
100 潭深情浓

- 102 秋风中的茅屋
- 104 有景道不得
- 106 韩愈听琴
- 110 骑驴推敲
- 113 御沟桐叶传幽恨
- 116 野火烧不尽
- 118 李贺的锦囊
- 120 “一江春水向东流”
- 124 一石之功
- 126 《望海潮》与金主投鞭
- 128 《钗头凤》
- 132 《醉花阴》

- 136 “留取丹心照汗青”
- 140 自古英才出少年
- 144 奇闻聊斋
- 146 鉴湖女侠的绝笔诗
- 150 《狂人日记》
- 152 忧郁的《外套》
- 154 歌德的烦恼
- 158 我要做个作家
- 162 伤感的《茶花女》
- 164 “毫无价值”的《红字》
- 168 塞万提斯遇盗
- 172 永难磨灭的呼喊

她绝望地想：等到最后一片叶子掉下来，她也就该像可怜疲倦的叶子那样飘然而去了……

最后一片树叶

欧·亨利

(1862—1910)

美国小说家。擅长写短篇小说，作品近300篇，其情节生动，笔调幽默。著名的作品有《麦琪的礼物》、《警察与赞美诗》。

这是美国作家欧·亨利的一篇小说。远离家乡、孤身来到老格林尼治村的年轻女画家琼西患了严重的肺炎，已经奄奄一息，她断定自己将会死去。

她躺在床上，脸朝着窗口，凝望着楼对面砖墙边长春藤上被秋风吹剩下的几片叶子。

“十二”，“十一”……“七”，“六”，“又掉了一片，只剩下五片了”，她绝望地想：等到最后一片叶子掉下来，她也就该像可怜疲倦的叶子那样飘然而去了。

然而，经过漫长一夜的风吹雨打，长春藤上还挂着最后一片藤叶。

又经过一昼夜的呼啸北风和敲窗冷雨，最后那片藤叶仍然没有凋落。

那片不凋的藤叶给了琼西生存的信心。她逐渐恢复过来，脱离了危险期。

那片叶子为什么在疾风苦雨中总不凋谢呢？

原来，是住在楼下的老画家贝尔门，从琼西的女友那里得知琼西把生存希望寄托在最后一一片叶子上时，就在最后一一片叶子掉下来的晚上，提着灯笼，冒着风雨，爬上梯子，一笔笔画出了那片永不凋谢的叶子！

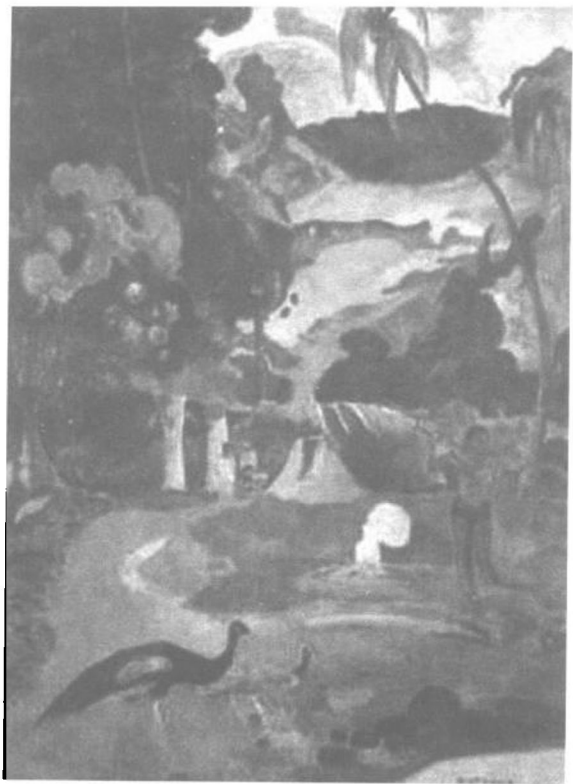
老画家的衣服鞋子全湿透了，全身冰凉，也感染了肺炎，第二天便去世了。

老画家默默地把自己的生命倾注在那最后一一片叶子上。

是那最后一一片叶子给了琼西以新的生命。

这是绘画的魅力，也是美的力量。

这虽然是篇小说，却道出了绘画的真谛。

绘画艺术：

是用笔、刀等工具，墨、颜料等材料，在纸、木板、布或墙壁等平面上，通过构图、造型和设色等表现手段，创造可视的形象的艺术。

我们应该把使人处于审美心境的能力看做是馈赠中最高贵的礼品，是人性的馈赠。

——席勒

他把眼光从窗外收回来，朝宣纸上一看，大吃一惊……

烟雨偶得无意间

米芾

(1051—1107)

宋朝著名画家、书法家。湖北襄樊人。独创“烟雨山水”和米体书法。代表作《楚山清晓》《潇湘图》。

点染：是用笔尖蘸墨或颜色，笔毫落纸铺开，一笔之中分浓淡，或先蘸甲色，再蘸乙色，并使甲色和乙色混合，以致相混产生一种朦胧的烟雾效果。

米芾是一位勤奋的山水画家，一日他来到镇江的鹤林寺凭窗眺望，只见远处重峦叠嶂，气势磅礴，山头云雾缭绕，变化万千，于是他找寺里和尚要来宣纸、笔墨，但他对那逶迤的远山，烟云掩映却无法动笔，因为传统的技法画不出眼前这云遮雾掩。米芾把笔蘸饱水，舔上墨，凝神于窗外，一会儿闭目沉思，一会儿放眼远望；还不时地摇头晃脑，如醉如痴，而手中的笔却不自主地在宣纸上点点戳戳，没有多大工夫，只听和尚在旁连声喊：“妙！妙！妙！……”

米芾被和尚的叫喊声惊醒过来，他把眼光从窗外收回来，朝宣纸上一看，自己也大吃一惊：原来，宣纸上竟出现一幅别具风格的山水画，这山和云雾全用水墨一点一点地点染而成。

满纸的云烟、群山忽隐忽显，窗外的景物和宣纸上的画浑然一体，虚实难分。米芾画画千张，自己还没见过这奇妙的画，于是他在画上题了《鹤林烟云》四个字，写上名字，盖上印章。那和尚一见名字和印章，才知

道眼前原来是大名鼎鼎的画家米芾。于是就请米芾到方丈室小坐，并捧出香茶和果品招待。

方丈和尚想要米芾这幅画。米芾踌躇片刻，说：“此画乃我得意之作，送人真舍不得，既然当家的欢喜，那我只好割爱，不过有个条件……”

方丈和尚连声说：“不管什么条件，我都同意！”

“我是一个外地人，镇江这秀峰妙景对我画画确有很大的启示。我希望能借宝地，砌几间茅屋。”方丈和尚满口答应。

从此，米芾就住在鹤林寺，用画《鹤林烟云》图的水墨点染技法作山水画。久而久之，他终于形成了独特的“米家烟云”画法。

“身在江南图画里，
令人却忆米元晖。”

——张以宁

“不懈的追求是人生最大的幸福。”

——傅聪

宋徽宗看了半天，已没有多大的兴趣。这时主考官展开一幅作品，宋徽宗眼睛一亮。

画出一个状元郎

李 唐

(1066—1150)

宋朝中国画家。河南孟县人。画风高亢豪纵，简括清劲，衔领一代画风。代表作《采薇图》。

连环画：

是用多幅画面连续表现一个故事或事件的发生发展过程的绘画形式。

宋徽宗赵佶坐在金銮宝殿上，主考官们把一幅幅考生的画作展示给宋徽宗赵佶看。宋徽宗瞧着一幅幅或工细、或粗放的画作不停地摇头，因为此次“竹锁桥边卖酒家”的考题，是他钦定的。但应试考生都太平庸了，大都是描绘一片酒店，再以小溪、木桥、竹林来作映衬，样样画出，不含蓄。

宋徽宗看了半天，已没有多大的兴趣。这时主考官展开一幅作品，宋徽宗眼睛一亮。画面上没有酒家，只有一弯清澈的溪水，从横卧的小桥下涓涓淌过，桥畔是一片青翠的竹林，竹丛中斜挑出一幅酒帘，迎风招展。

“好，露其要处隐其全。”宋徽宗连声叫好。

“圣上……”主考官们望着这幅没有酒

家的画。

宋徽宗无限赞赏地说：“此人艺高一着，虚出酒家，比实写酒家更为含蓄，他把酒家藏在竹林之中，正切合‘锁’字的意境，深得诗句‘竹锁’的情趣，意味无穷，诗画相彰，堪称画中高手。”

经宋徽宗一点拨，主考官确实认为“虚”，给人留下丰富的想像余地，于是在皇上面前也情不自禁地叫好起来。

宋徽宗赵佶拿起朱笔，亲圈点此画作者为状元郎。

“咣、咣……”报子捧着状元服来到一家画店前，从店里走出一个青年人，此人是独创大、小斧劈皴的画家李唐。他兴奋地捧着状元服，无比感慨地说：“万事努力，皇天不负啊！”

不久，李唐应召为宫廷画院待诏，于是他佳作不断，特别是他用连环画形式创作的长卷《晋文公复国图》，更是独领风骚，令人称道。

斧劈皴：

中国画中表现山石的质感和明暗关系的一种技法，形如刀削斧劈，一般用侧锋画出。

以虚写实，亦真亦幻，给受众以广阔的想像空间。
李唐自然技高一筹。

据说,在南宋的都城杭州,有不少画家对这幅画大量的复制……以每幅一两银子的高价出售。人们都争着买。

《清明上河图》

《清明上河图》

被称为北宋末期社会缩影。在这幅名画中,画家细致而生动地描绘了北宋京城汴京(今河南开封市)清明节这天,人们过节赶集的盛况。

在北京故宫博物馆里,有一幅我国绘画史上最著名的社会风俗画。这幅举世闻名的长卷,就是北宋画家张择端的《清明上河图》。

清明这一天,风和日丽,人们从四面八方城市汇集,汴河两岸,茶楼酒肆林立,街道两边,有制造车辆的作坊,有卖食物和花柳的摊贩,有卖药的地摊,有起课算命的席棚。街道越往前越宽阔,人群越拥挤。再往前是十字路口,这是商业集中的地方,有挂着各种招牌的店子……

画中巨大的漕船,或停泊于码头,或往来于河心,一片繁忙景象。汴河上有一座规

《清明上河图》片断

《清明上河图》片断

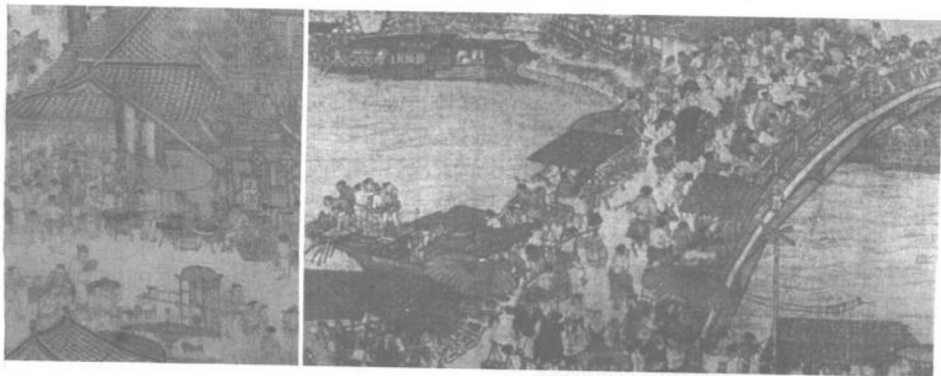
模宏大的拱桥，以巨木虚架而成，结构精巧，形制优美，宛如飞虹。桥的两端连着街市，车马行人南来北往。一艘巨大的漕船，正在放倒桅杆，准备过桥，船夫们呼唤叫喊紧张操作，引来不少看热闹的人群，成为全画的高潮。

在十字路口的两个转角处，都围着一大堆人。一群人围着一个身体魁梧的大胡子，他披着斗篷，正滔滔不绝地向人们说什么；另一群人则围着一个说书的老头。街上有各种各样的人。官吏、绅士、商人、水夫……有的懒散无力，有的悠闲，有的匆忙。真是五光十色，使人目不暇接……

这幅画刚一问世，就受到人们交相赞誉。特别是在南宋王朝偏安江左以后，一些来自北方的爱国思乡的人无不希望得到它，以寄故国之思。据说，在南宋的都城杭州，有不少画家对这幅图大量的复制，然后交给杂

《清明上河图》

北宋画家张择端创作，这幅举世闻名的长卷是绢本，淡设色，高约 25 厘米，长约 528 厘米，画了 500 多个人物，20 多只船，20 多辆车，马、牛、驴等牲畜 50 多头。至于绿树丛中的农舍、鳞次栉比的房屋，更是多得难以数计。全都清晰可辨，形象逼真，充分表现了画家观察生活的深入细致和表现生活的卓越技巧，它成为后世了解 12 世纪中国城市生活极其重要的形象资料。

《清明上河图》片断

《清明上河图》在表现手法上,采用了传统的手卷形式,全图以不断移动视点的办法,即“散点透视法”来摄取所需的景象。大到广阔的原野、浩瀚的河流、高耸的城郭,细到舟车上的钉铆、摊贩上的小商品、市招上的文字,和谐统一,繁而不乱,结构严谨。画中人物多达500余人,不仅衣着不同,神情气质也各异,而且穿插安排着各种活动,其间充满着戏剧性的情节冲突,饶有回味。其笔墨技巧,兼工带写,线条遒劲,与一般的画风大不相同。

货铺,以每幅一两银子的高价出售。人们都争着买。

清代著名戏剧家李玉有一部名剧《一捧雪》,剧中的主要事件就是由这幅画引起的:

明朝有一个叫莫怀古的官员,他家里珍藏有三件宝:其中之一就是一幅古画《清明上河图》。

莫家有一个裱糊匠叫汤勤,投靠奸相严嵩后,鼓动严嵩把莫家的三件宝夺过来。严嵩派人勒令莫怀古把《清明上河图》交出。莫怀古舍不得,但又怕得罪严嵩,就叫人弄张摹本送去。

谁知这摹本却被汤勤识破:“这幅画中房上的麻雀这样小,却踏着两片瓦,张择端决不会有这样的疏失。肯定是摹本。”

严嵩听了勃然大怒,当即给莫怀古硬栽一个“通倭”的罪名,把他投入监牢,判以死罪。

莫怀古有一个老家人叫莫成,他与主人的长相很相似,他自愿替受冤屈的主人去死。

莫怀古得以逃生后,便带着《清明上河

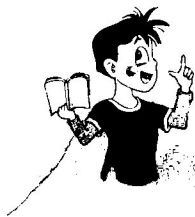
图》逃到城外去了……

这个故事当然是虚构的,《清明上河图》的真迹是为贾似道所得;再后来收藏于明清两代的宫廷内。清王朝被推翻后,一直珍藏于故宫博物馆中。但这故事却非常生动地说明,这幅画历来都被人们视为珍宝。

《清明上河图》之所以长期为人珍视,一方面固然是由于它有令人赞叹的精妙的艺术技巧,但最重要的是它内容的真实性:北宋汴京城郊节日的景象历历在目,使人有亲临其境之感。这幅画可以说是我国古代绘画艺术中最杰出的现实主义名作之一。

工笔画:

中国绘画的一种表现技法。它主要采用勾勒和反复的渲染,使画面呈现出工整、细致的效果。

在今天看来,《清明上河图》不但是有高度艺术价值的珍品,同时也是历史学家、社会学家,乃至建筑师不可多得的宝贵历史资料。

忽然，奇马布埃停住了脚步，也不说笑了。他的目光紧紧盯着村边小山坡上的放羊少年。

乔托

(1267—1337)

意大利画家。是最早在画面上用感情和空间描绘真实生活景象，被称为现代绘画创始人。代表作《逃亡埃及》《哀悼》等湿壁画作品。

捡回来的一代艺术宗师

乔托是13世纪有影响的画家，他打破了当时艺术上排斥真实生活、人物僵直呆滞的风气，开创绘画的一代新风。然而，你可知道乔托这一代宗师是被他的老师奇马布埃捡回来的。

公元1280年春天，阳光明媚，百花盛开。一天，佛罗伦萨的著名画家奇马布埃，带着他的众多学生一起到城外去郊游。他们兴致勃勃地观察大自然，还不时大声赞叹着大自然的美丽。他们的欢笑声，惊动了树上的小鸟，溪边的小鸭，把羊儿都惊得停止吃草，呆呆地望着这群快活的人。

他们边走边谈论，不知不觉来到北郊的一个叫维斯巴那诺的小村子。忽然，奇马布埃停住了脚步，也不说笑了。他的目光紧紧盯着村边小山坡上的放羊少年。那少年模样长得古怪，但少年专心致志地在石头上画的羊呀、鸡呀、牛呀，却生机勃勃。奇马布埃看到后非常惊奇又非常欢喜。奇马布埃走到少年身边问：“你喜欢画