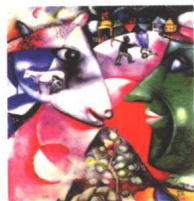

益创少儿成长书库

100幅外国 经典艺术作品

◎ 益创主编

天津人民出版社

少儿经典 100

100 幅外国经典艺术作品

益创主编

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

100幅外国经典艺术作品 / 益创编. — 天津: 天津
人民出版社, 2003

ISBN 7-201-04398-6

I.1… II 益… III ①艺术—作品综合集—世界 ②美术
—鉴赏—世界 IV J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 024037 号

法律顾问: 高朋律师事务所 王宇 律师

总策划人: 王 译

总监制人: 大 勇

责任编辑: 章 赫

封面设计: 益创·文豪

书 名: 100幅外国经典艺术作品
作 者: 益创主编

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码:300002)

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.fj.cn

北京鑫富华彩色印刷有限公司印制 新华书店发行

2003年6月 第1版 2003年6月第1次印刷

889 × 1194毫米 24开本 印张 4.5

字数: 50千字 图幅: 300幅 印数: 1-20000册

ISBN 7-201-04398-6/J · 438

定价: 11.00元

前 言

在文化艺术史中,美术以其优秀的民族传统和不朽的艺术魅力占有极其辉煌的篇章。

从原始社会到现在,各种工艺品如奇葩异卉,争辉斗妍;各个画派如涓涓清泉,汇成滔滔江河;雕塑、绘画博大精深、蔚为壮观。这些艺术瑰宝不仅是任何一个民族的骄傲,也是人类艺术宝库中的珍品。

绘画更是艺术宝藏中的一颗明珠,它与社会同步成长,在社会经济、政治、文化生活中起着潜移默化的作用。但是,中国艺术和西方艺术的起源以及中国人与西方人的空间意识、宇宙观的不同,导致中国画和西方绘画在内容和形式上完全不一样。

中国画引书法入画,融诗心、诗境于画景;在画幅上题诗写字,借书法点醒画中的笔法,借诗句衬托画中的意境,却又不使人觉得破坏画景。西方绘画讲究透视法;注重解剖,注重以光线明暗、色彩浓淡衬托出立体感,以求形式的和谐美。书法和诗是中国画家必备的修养,解剖学和透视学则是西方画家必修的内容。

浩若烟海的美术作品,让不具备专业知识的小学生头晕目眩,不知所措……

编者精心挑选了中外各 100 幅经典艺术作品,以卡通的形式,通过聪颖、调皮的艺术小天使的带领——在聪明的童童、活泼的海灵、快乐的开心兔、艺术小向导尤妮娅的一问一答中,轻松地将作品赏析。另外美术史、美术名家的人生经历、不同的艺术风格以及一些相关的趣味故事、小知识等浅显而通俗地展现在小学生面前。

本书是一套知识性、趣味性都较强的综合性读物,希望能成为小学生接受艺术知识、美的熏陶的起点,成为素质教育中美学教育的辅助教材和基础。

编 者

人物简介

童童

一个聪明的小男孩，生于中国绘画世家，自幼受中国艺术的熏陶，有一定的中国画鉴赏力。他爱卖弄、喜欢发表自己的见解。

海灵

一个活泼可爱的外国小女孩，曾在法国巴黎著名的皇家美术学校学画，随父母一起来到中国生活。她对神秘的东方文化艺术充满了好奇。

小天使

一个会魔法、可往来于时空隧道的艺术小天使，机灵调皮，对艺术略知一二。

尤妮娅

海灵巴黎的好朋友，对法国的艺术非常了解，是一个好向导。

Let's go!

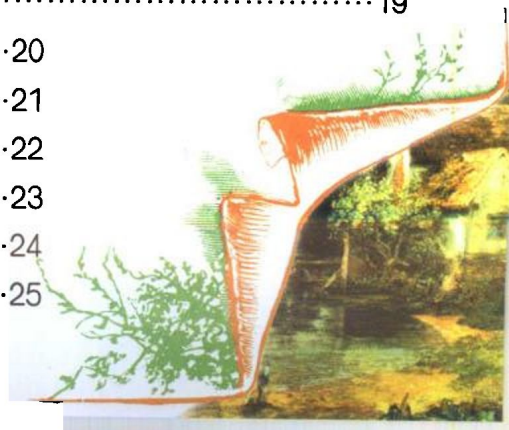
童童、海灵虽然来自不同的国家，有着不同的性格和生活经历，但在艺术领域里却有着共同的兴趣爱好，一起互相学习帮助，成了好朋友。艺术小天使决定满足他们的愿望，带领他们穿越时空隧道去领略艺术海洋的魅力。

目录

掷铁饼者·····1
 逃亡埃及·····2
 大卫·····3
 亚当和夏娃被逐出天堂·····4
 维纳斯的诞生·····5
 春·····6
 蒙娜·丽莎·····7
 最后的晚餐·····8
 西斯廷圣母·····9
 金丝雀圣母·····10
 大卫·····11

创造亚当·····12
 亚当和夏娃·····13
 强夺海伦·····14
 长颈圣母·····15
 沉睡的维纳斯·····16
 忏悔的玛格达林·····17
 酒神祭·····18
 林间美神和战神·····19
 圣马可的奇迹·····20
 受胎告知·····21
 乔凡尼·阿尔诺芬尼夫妇像·····22
 欢乐之园·····23
 农民的舞蹈·····24
 四圣徒·····25

目录

在伦敦的法国使节·····	26
伊苏斯之战·····	27
阿尔加斯伯爵的葬礼·····	28
教皇伊诺森西奥十世·····	29
1808年5月3日的枪杀·····	30
多疑的多马·····	31
水果篮·····	32
强劫留西帕斯的女儿·····	33
所罗门的审判·····	34
查理一世骑马像·····	35
圣女德列萨的狂喜·····	36
吉普赛女郎·····	37
弹曼驼铃的小丑·····	38
达娜厄·····	39
夜巡·····	40
坐在古钢琴前的女士·····	41
有急流的山林景色·····	42
林阴大道·····	43
方块A的骗局·····	44
阿卡迪亚的牧人们·····	45
米洛岛维纳斯·····	46
舟发西苔岛·····	47
蓬巴杜夫人像·····	48
集市归来·····	49
胜利女神像·····	50

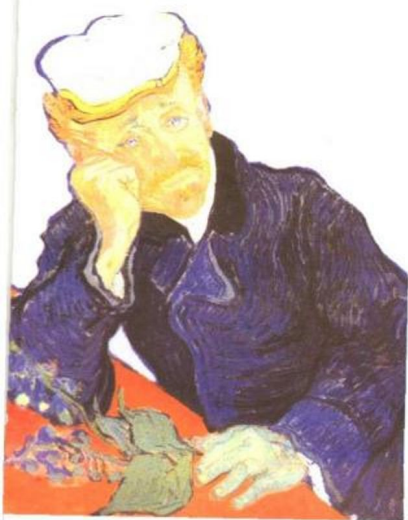

目录

维纳斯出世	51
皮格马力昂	52
荷拉斯兄弟宣誓	53
运送布鲁特斯儿子尸体的军士们	54
马拉之死	55
拿破仑越过圣贝尔纳山	56
朱庇特和特提斯	57
泉	58
梅杜萨之筏	59
希阿岛的屠杀	60
自由引导人民	61
枫丹白露森林的早晨	62
梦特芳丹的回忆	63
石工	64
拾穗者	65
三等车厢	66
伏尔泰像	67
吻	68

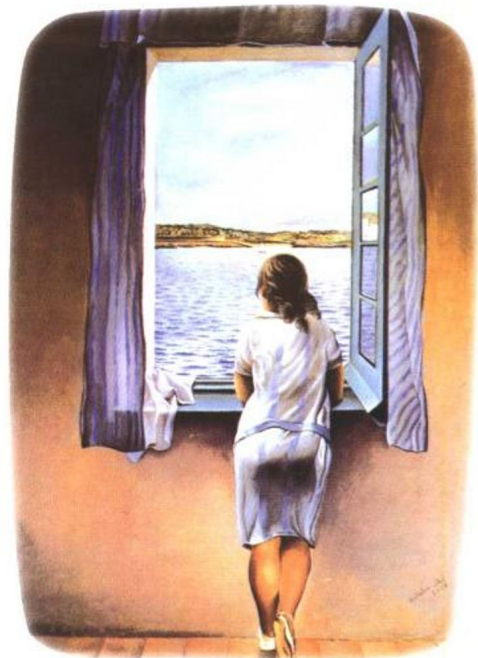

三女神	69
大力神海格立斯	70
暴风雪中离港的汽艇	71
干草车	72
白衣少女	73
在林间写生的莫奈	74
起风了	75

目录

伏尔加河上的纤夫·····	76
意外归来·····	77
弗拉基米尔卡路·····	78
荒野中的基督·····	79
月夜·····	80
女贵族莫洛卓娃·····	81
近卫军临刑前的早晨·····	82
伊凡雷帝杀子·····	83
草地上的午餐·····	84
奥林比亚·····	85
日出·印象·····	86
睡莲·····	87
巴黎歌剧院的乐队席·····	88
舞台上的舞女·····	89
红磨坊的舞会·····	90
蒙马特大街·····	91
温室里的塞尚夫人·····	92
向日葵·····	93
加歇医生像·····	94
拿水果的妇女·····	95
站在窗边的女孩·····	96
舞·····	97
格尔尼卡·····	98
我与村庄·····	99
梦·····	100

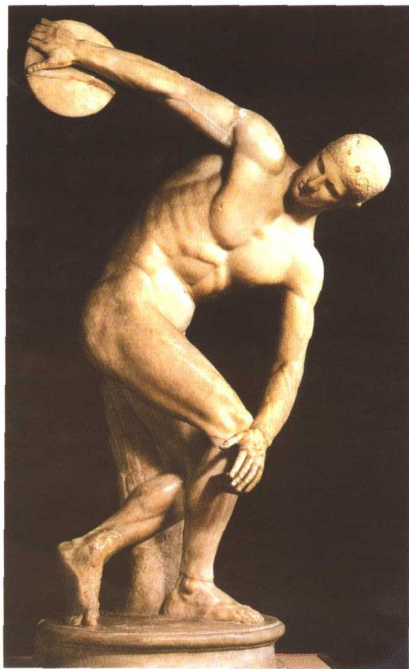

画家简介

米隆 生于公元前492年,艺术活动于公元前472年到公元前440年间。米隆大概在20岁时到阿基列达斯门下学习,艺术成熟于40岁左右。他擅长以青铜为材料的雕塑,能巧妙而准确地表现人物在运动中的正确姿态,塑成形神俱真的人物。

他在表现运动中的人体的均衡与静止上处理得真不错。

呵! 你看得懂《掷铁饼者》呀!

西方艺术与中国画完全不一样,从哪里着手啊?

别为难! 我可以到任何地方去参观呢!

我们要掌握西方的艺术,就从古希腊的这尊经典雕塑像开始吧!

米隆的这尊雕像解决了雕塑一个支点的重心问题,为后来的雕塑家创造各种运动姿态动作树立了榜样。

艺术史话

西方文化的主要基础在希腊,西方绘画也渊源于希腊艺术。希腊人住在文明整洁的城市中,地中海阳光明丽,一切物象轮廓清晰。因此希腊的艺术家们特别重视雕刻,雕刻的最高标准是人体的自然、逼真的再现。西方的绘画正是移雕像于画面,从古代希腊的雕像发展而来的。

米隆是位大胆进行艺术革新的雕刻家。他努力使和谐与逼真合二为一,这充分表现在《掷铁饼者》中。这尊被誉为“体育运动之神”的雕像,表现了投掷铁饼的一个典型瞬间动作:人体动势弯腰屈臂成“S”型。这使单个的人体富于运动变化。作者将人物的重心移至右足,让左足尖点地以支撑辅助,以头为中心两臂伸展成上下对称,从而使不稳定的躯体获得稳定感。身体的正侧转动,下肢的前后分列,既符合掷铁饼的运动规律,又造成单纯中见多样变化的形式美感。

经典赏析

艺术史话

早期的意大利美术是从14世纪到15世纪末。佛罗伦萨是这时期意大利美术的中心。这是一个努力恢复古典美术传统，同时又积极进取，在人体解剖、透视学方面取得重要成果的时期，为“文艺复兴”奠定了基础。

让我们一起来认识一下意大利第一位杰出的画家吧！

他是谁呢？

画家简介

乔托·迪·邦登 (1267-1337)

意大利佛罗伦萨画家。他努力摆脱中世纪美术的束缚，一生所画的许多宗教题材的壁画，表现了一种鲜明的世俗情感和重视客观描写的创作思路。作品有《圣母与圣婴》、《圣弗兰西斯受伤》、《失乐园》等。

文艺复兴一般是指15、16世纪，发源于意大利的一场提倡复兴希腊、罗马古典文化，反对中世纪的封建统治和基督教神学的思想解放运动。

经典赏析

在这幅画中作者完全抛弃了中世纪的清规戒律，画中人物有着健壮而结实的身體，充满世俗的人情意味。我们所见情景，就是现实生活中的母亲抱着孩子骑着驴在丈夫引导下和同路人在乡间山道上行进。这是一幅活生生的世俗画面。画家把神请到了人间，将神变成了人。

《圣经》中说，东方三博士得知人类未来的救世主耶稣诞生，即前往耶路撒冷朝拜；以色列希律王知道后下令将所有男婴全部杀死。上帝托梦给约瑟，让圣母玛利亚带着耶稣到邻国埃及避难。

画中话

小知识

中世纪：自公元476年西罗马灭亡至15世纪文艺复兴运动开始的这段时期称为中世纪，它是封建制度在世界范围内占统治地位的时期。

这不是少年英雄大卫吗？

这家伙好像变聪明了？

画家简介

多纳泰罗（1386—1466）17岁时在一家雕塑工厂里当助手，开始了他的雕刻生涯。1416年，他的《圣乔治像》获得极大的成功。他是意大利雕刻的复兴之父，他的雕刻彻底摆脱了哥特式艺术的束缚，使雕刻从建筑中解放出来，成为一种独立的艺术形式，从而为意大利文艺复兴时期的雕刻艺术开创了全新的天地。

画中话

大卫年少时，非利士人大举进攻以色列；勇士哥利亚一马当先，上前叫阵，而以色列人无人敢应战。而此时牧羊少年大卫正好到军中探视兄长，他不畏强敌，自告奋勇迎战哥利亚，以投石绝技击杀哥利亚，使非利士人仓皇逃窜。从此，大卫成了以色列人中的少年英雄。

这尊雕像被称作是有史以来的第一尊全裸的青铜雕像呢！

雕像真是栩栩如生，活灵活现啊！

哈！少年英雄也有些害羞呢！

哥特式艺术

一种盛行于中世纪欧洲大教堂的艺术风格。15世纪后，一些崇尚古代希腊、罗马艺术的人用“蛮族”哥特人的名称来贬低、讽刺它怪诞、野蛮，缺乏艺术趣味。

《大卫》的身体各部分之间的比例符合古典艺术的理想标准，它的姿态遵守“重心转移”的造型规律，显得放松而自然。《大卫》正陷入复杂沉思的心理状态，他的沉思目光似乎发现了人类自身的美和力量。这种对人类自身价值的发现和认识，正是文艺复兴的根本精神。

经典赏析

你是说达·芬奇吗？他是佛罗伦萨的。

你呀，孤陋寡闻！

佛罗伦萨有一位绘画史上名垂青史的画家呢！

经典赏析

画中的亚当和夏娃动作自然，姿态富有表现力。他们跌跌撞撞走出伊甸园，看不到出路，心情失望痛苦，听凭命运摆布。而天使的形象采用了复杂的透视缩减法，他从远处飞来，从而使画面具有纵向的深度空间。同时，画家开始运用光的投影，留在人的身后，让夏娃和亚当似有迎着光明前进的趋势。这是一个创造，开辟了近代绘画的先河。

马萨乔迷恋上艺术之后，就对艺术之外的一切显得漠不关心。生活中的他松松散散，人们常见到他穿着拖鞋在大街上逛来逛去。“马萨乔”是当时人们送给他的一个绰号，

意思是糊涂的画家。

画家简介

马萨乔（1401—1428）生于佛罗伦萨一个公证员的家庭，幼年丧父，跟随名画家学习绘画，1428年猝死，年仅27岁。他的作品有《贡钱》、《亚当和夏娃被逐出天堂》等。

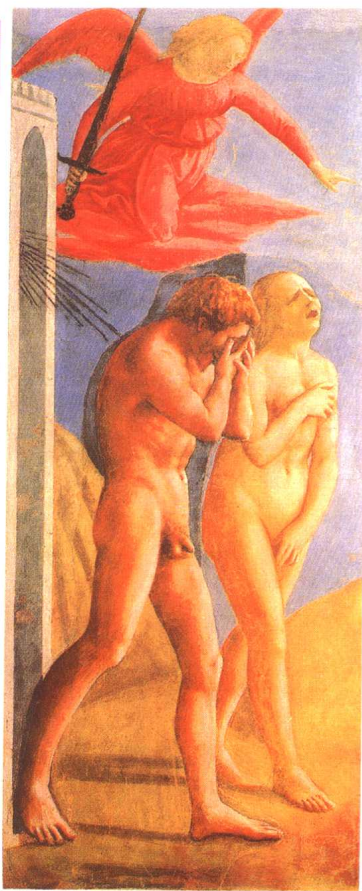
什么是缩短法呢？

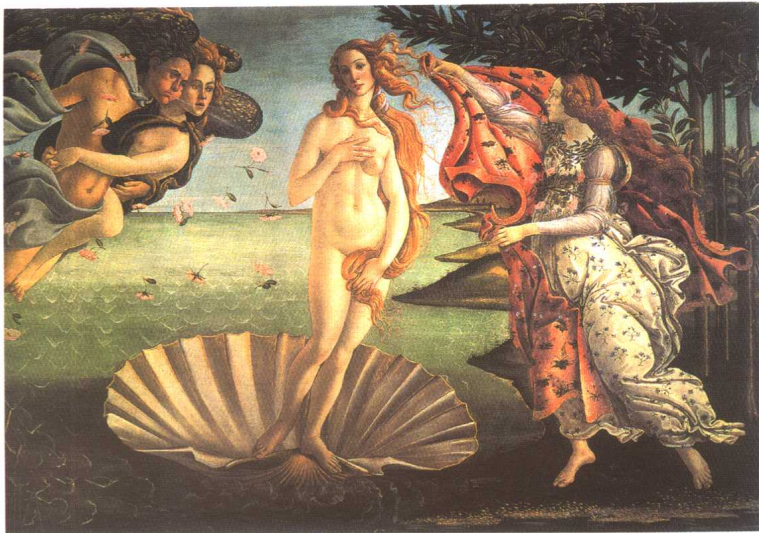

缩短法指当物体离开眼睛或视点远去时物体体积的缩小。

马萨乔成功的解决了当时艺术家面临的一个问题：正确的人体造型。

他的画是比乔托进了一大步。

“ 童 童 ， 你 知 道 佛 罗 伦 萨 有 哪 一 位 大 画 家 最 擅 长 用 线 条 吗 ？ ”

“ 是 波 提 切 利 吗 ？ ”

“ 这 次 不 会 错 了 吧 ！ ”

画家简介

波提切利
(1445-1510) 15世纪意大利佛罗伦萨画派的杰出代表。波提切利是位带着淡淡忧伤、追求理想美的抒情画家。他为佛罗伦萨统治者、大银行家梅迪奇所画的《春》、《维纳斯的诞生》是他艺术成熟期的代表作。

经典赏析

在画中，维纳斯从海中诞生，花瓣似的贝壳将她轻轻托起。风神和花神把她送往岸边，林中仙女赶来迎接。维纳斯的脸上泛着少女圣洁的光芒，嘴角微抿，清澈的眼睛略微朝下，笼罩着一股淡淡的忧郁和哀愁，飞舞的长发衬托出内心的不平静。然而维纳斯的人体比例有些失调，脖子过长，双肩直削而下，左臂与躯干的连接不太符合人体结构。可这一切并没有使画面变得畸形，这些“错误”反被优美的线条与和谐优雅的氛围抵消。

“ 在 古 希 腊 罗 马 神 话 中 ， 维 纳 斯 是 浪 漫 女 神 ， 是 爱 与 美 的 化 身 。”

“ 怪 不 得 艺 术 家 们 总 是 不 断 地 赞 美 她 。”

维纳斯的诞生

关于维纳斯的诞生，有一种说法认为她是从海水泡沫中产生的，意味着爱与美只是瞬间即逝的泡沫！另一种说法认为维纳斯的母亲是海上的贝壳，贝壳在古罗马象征着权威，波提切利以此赋予了女神高贵和神圣！

春天来了，春天来了！

这幅画里的线条真优美！

他嚷嚷什么呀？

他说的是波提切利的另一幅名作——《春》

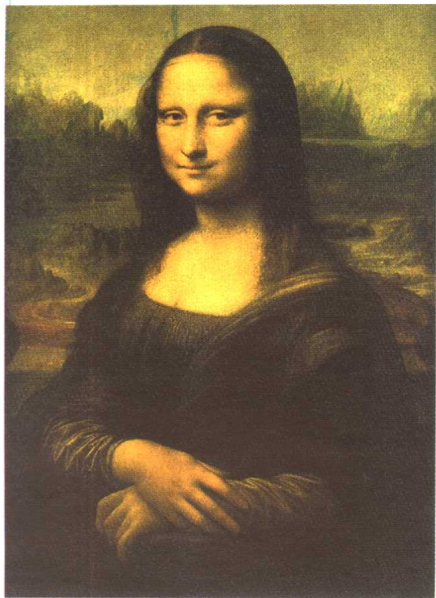
那当然，线条是波提切利最主要的艺术表现手段。他被推崇为文艺复兴时期最具优美线条的画家呢！

经典赏析

艺术史话

画面右上方是风神，他拥抱着春神，春神又拥着花神，花神向大地撒着鲜花；画面中间立着女神维纳斯和小爱神丘比特；维纳斯的右手边是分别象征“华美”、“贞淑”和“欢悦”的三美神；画面的右下方是神使墨丘利。他有一双飞毛腿，手执伏着双蛇的和平之杖，他的手势所到，即刻驱散冬天的阴霾，春天降临大地。这幅画的主题是描绘大地回春，其乐融融。

像《春》、《维纳斯的诞生》这样的古希腊罗马神话在波提切利之前几乎没有人画，画家仅限于基督教题材。15世纪初，古希腊罗马的人文主义思想开始在佛罗伦萨广泛发展，中世纪的基督教传统逐渐被人们抛弃。

艺术史话

16世纪意大利的美术达到了文艺复兴时期艺术的高峰。这个时期内人文主义思想更加突出，艺术技巧日趋完美，艺术家的艺术个性表现得非常鲜明，许多作品成了后世的典范。

达·芬奇真是个天才！

从他身上我们可以看到一种个性全面发展和勇于进取的精神。

别说他是什么天才了，想想达·芬奇画蛋的故事就知道他有多刻苦了。

画家简介

列奥纳多·达·芬奇 (1452—1519)意大利文艺复兴时期最杰出的画家，出生在佛罗伦萨附近的芬奇镇。他从小受到了严格的绘画写实训练，20岁时就成了有名的职业画家。除了绘画，他还研究哲学、科学，兴趣极其广泛。代表作有《蒙娜·丽莎》、《最后的晚餐》和《岩间圣母》等。

经典赏析

在这幅画中，蒙娜·丽莎仪态安详，脸上露出一丝微笑，眉宇间流露出内心的喜悦，眼睛充满魅力地望着我们，嘴角微微上翘。美术史家称蒙娜·丽莎的微笑是“神秘的微笑”。这完全归因于达·芬奇运用了前人不同的画法“渐隐法”。构图上，以往的肖像画采用的是侧面半身，而达·芬奇运用了正面半身，使蒙娜·丽莎如金字塔般稳重。更奇特的是，背景上高低不一，在视觉上左边比右边挺拔一些，使背景更加朦胧和神秘。

《蒙娜·丽莎》成为文艺复兴的标志而载入史册。

这是他在美术史上的光辉成就。

重视光影与明暗对造型的作用，使人物更真实，层次更丰富、细腻。

画中话

《蒙娜·丽莎》画中的人究竟是谁，至今一直是西方美术界争议的话题。有人说是一个银行家的妻子，也有人说她是达·芬奇理想中的女性形象。实际上，她是从宗教束缚和封建制度下解放出来的新女性的典型，具有强烈的时代精神。

这就是达·芬奇著名的《最后的晚餐》了。

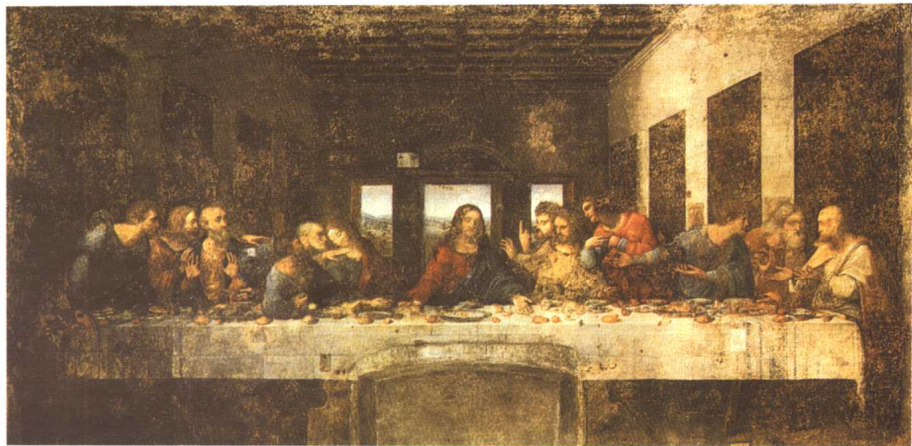
这幅壁画最负盛名，今日一见，果然不同凡响，只是有些破旧不堪了。

尽管如此，但仍不失为人类艺术史上最伟大的作品之一。

画中话

在犹太人逾越节的晚上，耶稣知道他的死期临近。他对与他共进晚餐的12个使徒说：“我老实告诉你们，你们中间有一个人要出卖我了。”使徒们顿时露出各种不同的神态，个个忧心忡忡。一个个地问他说：“主，是我吗？”

到底是谁出卖他呢？

在12个使徒中，只有犹太的脸隐在暗中，对比其形象的阴险和卑劣。他面露恐惧，身子朝后仰，右手紧紧握住钱袋。正是为了钱，他出卖了他的主。

经典赏析

画中的人物安排非常巧妙，12个使徒，3人一组，分成4组，各组之间，自然地由人身的倾向和手臂的穿插互相连接。动作和神情都将观众的目光引向独立于中央的基督。12个不同性格的使徒各自表露出惊恐、愤怒、怀疑、表白的神情。这幅画真正伟大之处在于达·芬奇对人的行为和反应的深刻洞察和他在画面上体现圣经故事的想象力。

在《最后的晚餐》的创作过程中，达·芬奇对自己的画非常严谨、挑剔。修道院的主持嫌他画得太慢，向教皇告状。达·芬奇便对教皇说，犹太的形象实在不好画，如要赶时间，就把主持的头像画上好了。吓得主持再也不敢催他了。