

SHIJIEMINGCHENMINGGOUJINGDIANGUSHI

世
界
名
画
名
曲
经
典
故
事

青少年

经典必读

QING SHAO NIAN
JING DIAN
BI DU

花 城 出 版 社

青少年经典必读

《世界名画名曲经典故事》

花城出版社

粤新登字 05 号

策划编辑：马英天 张焕艺

朱国珍 和建三

责任编辑：张焕艺 陈锡忠

封面设计：宋名道

插图：黄文

世界 $\frac{\text{名画}}{\text{名曲}}$ 经典故事

主 编：丁鸣 曼敏 肖明

名画篇

巴沙 钟声 荣华 著

名曲篇

肖笃宋 沙荫 著

花城出版社出版发行

(广州市环市东路水荫路 11 号)

湖南省新华书店经销

湖南印刷一厂印刷

(如有质量问题请与印刷厂直接联系)

787×1092 毫米 32 开本 15.5 印张 1 插页 330,000 字

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—5,000 册

ISBN 7-5360-1911-4 / I · 1652

定价：18.00 元

篇首语

在琳琅满目的艺术画廊中，我们选取了几朵鲜艳的奇葩；在甜酸苦辣的艺术家生涯中，我们选取了意味深长的一幕。

短小精炼的篇幅，展现在读者眼前的是一个纷繁复杂、饶有趣味的世界；

伊甸园单纯与狡诈的交锋，迎来了端庄羞涩的维纳斯的诞生；末日审判的严正谴责，无法避免格尔尼卡的悲剧：尽管人类审美意识的自觉，得益于对自己身体的赞美，但社会的神经仍一度承受不了“哈代姑娘”在“草地上的午餐”……

人们很容易相信，天才等于勤奋，可你一旦了解了凡高压抑的一生，也许对天才的含义会有另一种认识；年青的朋友们往往羡慕成功者的荣耀，可现代派日新月异的喧嚣，并非具有永恒的意义……

在这里，天国的浪漫和人间的冷酷，组成了宇宙中令人醒目的对比色；历史的悲剧和现实的挣扎，形成了人类无法回避的复调……

艺术家就是用五彩缤纷的画笔，留住了历史，用酣畅的线条创造了文明。可以说，一幅杰出的绘画，就是古往今来一切文明的结晶。

达·芬奇说过：“绘画如果没有人讲解它的内容，就是一篇哑诗”。这是因为绘画用自己独特的语言在揭示一个无言的主题，特别是对于一个涉世未深的青年朋友来说，绘画留下的古代尘嚣，艺术家生存的时空，与今天相距太遥远、太生

疏了。正是由于这些因素的存在，削弱了人们的艺术感受和顿悟。

为了弥补这种遗憾，帮助人们在欣赏世界名画中获得历史文化艺术知识的熏陶，我与胡荣华同志撰写这些故事。它分别收集了中外名画和艺术家的历史典故和轶事，兼顾了不同艺术流派的风格特点，力图做到趣味性与知识性相结合，历史的回顾和现实的反省相结合，生存哲理的冷静和追求理想的激情相结合，使这本不起眼的小册子雅俗共赏，在读者的生活中，起到积极、健康、向上的作用。

周巴沙

1993. 7. 11

目 录

名画篇

篇首语·····	(1)
《鹿王本生图》·····	(1)
“三绝”才子顾恺之·····	(3)
画坛“神手”吴道子·····	(6)
韩幹和《牧马图》·····	(9)
周昉——画人物形神兼备·····	(12)
千古名画 失而复得·····	(14)
黄筌改画·····	(16)
《韩熙载夜宴图》成画始末·····	(18)
《富春山居图》——遭受火劫的名画·····	(20)
吕洞宾入道·····	(22)
“在野画家”——范宽·····	(24)
米芾试骗《牧牛图》·····	(28)
苏轼博学释画谜·····	(31)
李公麟与《维摩演教图》·····	(33)
宋徽宗与画院考试·····	(35)
李唐二进画院·····	(37)
沈周添画 哭笑不得·····	(40)
绘画“神童”陈洪绶·····	(42)
郑板桥弃官卖画·····	(45)

“扇面”画家任伯年	(48)
爱梅画梅 书生本色	(51)
画案上养虾的画家	(53)
雨淋墙头月移壁	(55)
九方皋相马	(57)
张大千的倔强与爱国	(59)
“东方列宾”与《流民图》	(62)
司徒乔与《四个警察和一个○》	(64)
雪舟与日本水墨画	(67)
红杏出墙的维纳斯	(69)
男女之性	(71)
丢勒留下的谜	(73)
特洛伊木马	(75)
十八世纪“普赛克画廊”	(78)
皮格马利翁爱上了自己的女性雕像	(81)
“不找到自己的爱人就不回来”	(83)
掠夺里西普女儿的故事	(85)
“即使在阿卡迪亚也有我”	(87)
伦勃朗的圣经故事画	(89)
《戴金盔的男子》的作者是谁?	(91)
花神福罗拉的变迁	(93)
银河的起源	(95)
因爱而引发的悲剧	(97)
戈雅与“马哈”	(99)
珀耳修斯拯救安德洛墨达	(101)
不忠诚的丈夫,爱吃醋的妻子	(103)

劫夺萨宾妇女·····	(105)
代达洛斯和他的儿子·····	(107)
狄多之死·····	(109)
弃妇的悲哀·····	(111)
为了神的荣誉:法埃同的殒落·····	(113)
艺术长河中的潘·····	(116)
法郎塞斯加和保罗的私情·····	(118)
德拉克洛瓦的成名之作·····	(120)
纵情逸乐而亡国丧身的国王·····	(123)
《梅杜萨之筏》与梅杜萨号悲剧·····	(125)
倍受攻击的米勒·····	(127)
“不道德”的《草地上的午餐》·····	(129)
迷恋阳光的印象派画家:莫奈·····	(131)
受委屈的塞尚夫人·····	(134)
凡高与他的《红色葡萄园》·····	(137)
大起大落的画家阿尔玛·····	(140)
十九世纪巴黎模特儿的命运·····	(142)
《红风车海报》·····	(144)
恐惧与不安:蒙克的艺术表现·····	(146)
“臭名昭著”的克里木特·····	(148)
“蓝色的人体测量”·····	(150)
令人非议的马塞尔·迪尚·····	(152)
热爱和平,充满正义感的毕加索·····	(155)
闻名于世的壁画之都·····	(157)
《清明上河图》历难记·····	(159)
受伤的野牛·····	(162)

战士的告别·····	(165)
雨神的乐园·····	(168)
狄奥尼索斯的秘仪图·····	(170)
播种的比喻·····	(173)
逃亡埃及·····	(175)
犹大之吻·····	(177)
抹大拉的马利亚·····	(179)
失乐园·····	(182)
缠红头巾的男人·····	(185)
阿尔诺菲尼的婚礼·····	(187)
圣罗马诺之战·····	(189)
东方三博士骑马朝圣图·····	(191)
哀悼基督·····	(193)
君士坦丁大帝之梦·····	(195)
圣塞巴斯提安殉难·····	(197)
玛利亚的诞生·····	(199)
维纳斯的诞生·····	(201)
春·····	(203)
圣夜·····	(205)
最后的晚餐·····	(207)
莫娜·丽莎·····	(212)
创世纪·····	(215)
圣家族·····	(219)
末日审判·····	(222)
圣母出现在圣贝尔纳德面前·····	(225)
雅典学院·····	(227)

海中仙女该拉特亚·····	(230)
暴风雨·····	(232)
自画像·····	(235)

名曲篇

篇首语·····	(239)
乱世哀歌	
——古代歌曲《古笳十八拍》的故事·····	(243)
我国近代、现代音乐教育的开拓者	
——《送别》的故事·····	(245)
柔和亲切的旋律	
——《教我如何不想他》的故事·····	(248)
放逐于洞庭湘水的忧思	
——《湘累》的故事·····	(250)
毛主席也爱这首歌	
——《渔光曲》的故事·····	(253)
桃李劫的悲剧	
——《毕业歌》的故事·····	(255)
大音乐家为小报童谱写的歌	
——《卖报歌》的故事·····	(257)
中华民族到了最危险的时候	
——《义勇军进行曲》的故事·····	(259)
五分钟，广场上	
——《救国军歌》的故事·····	(262)
字字带血，声声含泪	
——《松花江上》的故事·····	(264)

抗日洪流中吹响的号角	
——《大刀进行曲》的故事	(266)
即景抒情的革命圣地的颂歌	
——《延安颂》的故事	(269)
黄河——中华民族的摇篮	
——《黄河大合唱》的故事	(271)
京韵大鼓的魅力	
——《思乡曲》的故事	(274)
唤起消逝的记忆	
——《梅娘曲》的故事	(277)
患难之交恩爱深	
——《四季歌》与《天涯歌女》的故事	(279)
马背上的爱情	
——《在那遥远的地方》的故事	(282)
人民歌手李有源	
——《东方红》的故事	(285)
小二黑和小芹	
——《清粼粼的水来蓝莹莹的天》的故事	(288)
“最可爱的人”的歌	
——《中国人民志愿军战歌》的故事	(290)
长征战士写长征,长征精神激后人	
——《长征组歌》的故事	(292)
真假古兰丹姆	
——《花儿为什么这样红》的故事	(294)
神州同唱《胜利歌》	
——《祝酒歌》的故事	(297)
琴曲好谱,知音难觅	

——古曲《高山流水》的故事	(299)
临刑绝响	(302)
——古曲《广陵散》的故事	(302)
楚汉之争的音乐画面	(304)
——琵琶曲《十面埋伏》和《霸王卸甲》	(304)
迷人的月夜春江	(307)
——民族管弦乐曲《春江花月夜》的故事	(307)
玄宗谱仙乐,贵妃舞翩跹	(309)
——古曲《霓裳羽衣》的故事	(309)
借物咏怀,以古讽今	(312)
——二胡独奏曲《听松》的故事	(312)
二泉长流,音韵永存	(314)
——二胡独奏曲《二泉映月》的故事	(314)
让国乐“与世界音乐并驾齐驱”的音乐家	(318)
——二胡独奏曲《良宵》的故事	(318)
“蝴蝶的爱情”重见天日	(320)
——小提琴协奏曲《梁祝》的故事	(320)
音乐的诗,诗的音乐	(323)
——《屈原·雷电颂(管弦乐)》的故事	(323)
回眸鹿变成了窈窕女	(325)
——小提琴协奏曲《鹿回头传奇》的故事	(325)
德国人民最喜爱的歌曲	(327)
——《罗累莱》及其传说	(327)
普天同唱的一支歌	(329)
——《我的太阳》	(329)
舒伯特一气呵成的不朽名歌	(331)
——《魔王》	(331)

此曲是否写在菜单背面？	
——《听，听，云雀》	(333)
“讽刺歌曲之冠”	
——《跳蚤之歌》	(335)
美国的第一首国歌	
——《杨格都德尔》	(337)
日本的《北国之春》	(339)
圣诞节之夜的歌	
——《平安夜》	(340)
全世界无产阶级的歌	
——《国际歌》	(342)
幸福的黄手帕	
——美国歌曲《黄丝带》	(346)
与烛光同逝的音乐	
——《友谊地久天长》	(348)
大西洋彼岸家喻户晓的乐曲	
——《新世界交响乐》	(352)
夺走了莫扎特生命的《安魂曲》	(354)
来自诗人的音乐灵感	
——《仲夏夜之梦》序曲	(356)
使帕格尼尼下跪的乐曲	
——《哈罗尔德在意大利》	(359)
弄假成真的乐曲	
——《圣·热罗姆之梦》	(361)
一支使福斯特成为职业作曲家的歌	
——《噢，苏珊娜》	(363)
自由的象征	

——《马赛曲》.....	(365)
奥地利人的“马赛曲”	
——《蓝色的多瑙河》.....	(367)
音乐杀手	
——《黑色的星期天》.....	(369)
迷人的《月光曲》.....	(372)
交响幻想曲《里米尼的弗朗采斯加》.....	(374)
《彼得和狼》的故事.....	(376)
献给“不朽的恋人”	
——《热情奏鸣曲》.....	(378)
春天——爱情的旋律	
——舒曼的《春天交响曲》.....	(380)
死于决斗的诗人	
——《连斯基的咏叹调》.....	(382)
一部自传式的交响乐	
——《幻想交响乐》.....	(384)
《春之祭》的演出轶话.....	(387)
《合唱交响曲》的首演盛况.....	(389)
用一根弦演奏的乐曲	
——《拿破仑》.....	(393)
炮声中的交响音乐会	
——《列宁格勒交响曲》.....	(395)
肖邦致乔治·桑的“爱的终曲”	
——《D大调前奏曲》.....	(398)
献给妻子的圆舞曲	
——《邀舞》.....	(400)

《英雄交响曲》与拿破仑.....	(402)
列夫·托尔斯泰为之感动落泪的曲子	
——《如歌的行板》.....	(404)
柴可夫斯基的“爱子”	
——《第四交响曲》.....	(406)
《婚礼进行曲》是谁写的？.....	(410)
用乐曲说出的人生哲学	
——李斯特的《前奏曲》.....	(412)
舒伯特的《小夜曲》.....	(415)
关于魔鬼的乐曲	
——《魔鬼的颤音》与《魔鬼的笑声》.....	(417)
由骷髅引发的灵感	
——《丧葬进行曲》.....	(419)
神妙的音与画的结晶	
——德彪西的《牧神午后前奏曲》.....	(421)
一首关于“死”的乐曲	
——《悲伤圆舞曲》.....	(423)
《小猫赋格曲》趣事.....	(424)
交响组曲《舍赫拉查达》的故事.....	(426)
盛演不衰的《天鹅湖》.....	(428)
喜剧芭蕾《葛蓥莉亚》.....	(430)
“芭蕾之冠”《吉赛尔》.....	(432)
芭蕾舞剧《睡美人》的故事.....	(434)
上演率最高的歌剧《卡门》.....	(436)
童话芭蕾《胡桃夹子》.....	(438)
摧人断肠的《茶花女》.....	(440)

为最美的梦树立的纪念碑	
——《特立斯坦与伊索尔德》	(442)
两个作曲家的同名喜歌剧	
——《塞尔维亚的理发师》	(445)
获得凯旋式胜利的首场演出	
——《费加罗的婚礼》	(447)
《魔笛》的故事	(449)
“俄罗斯歌剧的曙光”	
——《伊凡·苏萨宁》	(451)
歌中有画,画中有歌	
——《伏尔加船夫曲》	(453)
普希金与格林卡的成功合作	
——《我记得那美妙的瞬间》	(455)
在监狱里写成的歌	
——《同志们,勇敢地前进》	(457)
充满自豪的祖国颂歌	
——《祖国进行曲》	(459)
白人音乐家为黑人写的歌	
——《老黑奴》	(461)
一个痛苦灵魂的令人震颤的自白	
——《悲怆交响曲》	(464)
施特劳斯在维也纳的森林里	
——圆舞曲《维也纳森林的故事》	(469)
星条旗依然高高飘扬	
——美国国歌的故事	(472)
漫长的等待,不渝的爱情	
——《苏尔维格之歌》	(475)

《鹿王本生图》(莫高窟壁画)

——辉煌的佛教艺术

《鹿王本生图》取材于佛教本生故事。所谓本生故事是指佛教创始者释迦牟尼生前所经历的许多事迹。释迦牟尼原是古代印度北部一个小国——迦毗罗卫国净饭王的儿子，他因看到人世生、老、病、死很苦，便出家修行，以求解脱，后来成了“佛”。关于他的经历，有着许多美丽带有神话色彩的传说，这些传说往往成为我国佛教艺术表现的重大题材。

传说从前在印度的恒河岸边，有一只美丽而善良的九色鹿王。一天，九色鹿王正在河边悠闲散步，突然听到河里传来凄惨的呼救声。勇敢的九色鹿王不顾自身的安危，纵身跳入河中，顽强地与恶浪搏斗，终于把落水者调达救上岸来。被救的调达庆幸自己的再生，感激涕零，向九色鹿王频频叩头道谢。九色鹿王说：“不必谢了，回去吧！亲爱的调达，我只希望你不要向任何人透露我的行踪。”调达发誓说：“恩人啊，请你放心。如果我背信弃义，就叫我浑身长满烂疮，嘴里散发出恶臭。”说完就走了。在途中，调达见到了一张国王悬赏捕捉九色鹿王的布告，说摩因先王的王后因梦见美丽的九色鹿王而想马上得