

课外知识趣话系列
KEWAI ZHISHI QUHUA XILIE

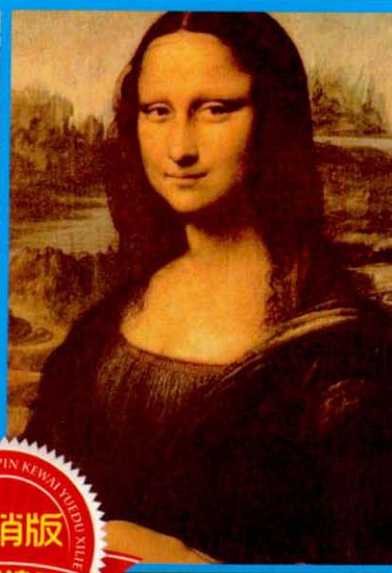
李 营◎主编

美术王国

MEISHU WANGGUO

趣话

畅销版

课外阅读系列

天津出版传媒集团

天津科学技术出版社

· 课外知识趣话丛书 ·

美术王国趣话

李 营 主编

天津出版传媒集团

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术王国趣话 / 李莹主编. —天津 : 天津科学技术出版社, 2013

(课外知识趣话丛书)

ISBN 978-7-5308-7695-4

I. ①美… II. ①李… III. ①美术史—世界—青年读物②美术史—世界—少年读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第013643号

责任编辑: 方 艳

责任印制: 张军利

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社出版

出版人: 蔡 颢

天津市西康路35号 邮编300051

电话 (022) 23332400 (编辑部) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京洲际印刷有限责任公司印刷

开本787×1092 1/16 印张11.5 字数 182千

2013年3月第1版第1次印刷

定价: 22.00元

前言

美术是文化宝库中的一颗璀璨明珠。自古以来就像一条长河，一直在向前发展，终于汇成一条浩浩荡荡的艺术大河。

原始先民们留下的壁画是人类留下的最早的艺术作品。这些艺术品为我们了解原始先民的生活状态和思想状态留下了最有力的佐证；石器时代是绘画的萌芽时期，伴随者石器制作方法的改进，原始的工艺美术有了发展；陶器的出现是人类文明发展的一个重要标志。继续发挥人类的想象力的结果是，人类在不同地区不约而同地发展出了彩陶绘画艺术；青铜器时代，以青铜工艺为代表的美术创作是继原始彩陶以后出现的中国古代美术史上的又一个高潮。

古今中外的美术品类丰富多彩，形态各异，五花八门。现代美术因受科技和工业生产的影响，新思潮不断涌现，前所未见的新样式、新品种层出不穷。美术要求发展个性，发展的总趋势是走向多元化。

工艺美术、建筑艺术、雕塑、绘画等好像百花园，繁花似锦，异彩纷呈。

本书通过为读者介绍中外传世名作的趣事和中外名家的轶事，领略艺术世界的风采。下面我们就走进这个百花园，尽情欣赏各具特色的美术艺术吧。

目 录

一、中国传世名作背后的故事	1
1. 栩栩如生的《人物御龙图》	2
2. 精妙的《女史箴图》	7
3. 动人心弦的《洛神赋图》	12
4. “舍己救人”的《鹿王本生图》	15
5. “豪华”的《虢国夫人游春图》	18
6. 历史悠久的《步辇图》	22
7. 历经磨难的《五牛图》	26
8. 古今冠绝的《簪花仕女图》	31
9. 图之瑰宝《十咏图》	36
10. 独一无二的《清明上河图》	40
11. 优美的《鹊华秋色图》	45
12. 世界孤品《富春山居图》	49
二、世界名画背后的故事	53
1. 丢勒与《祷告手》	54

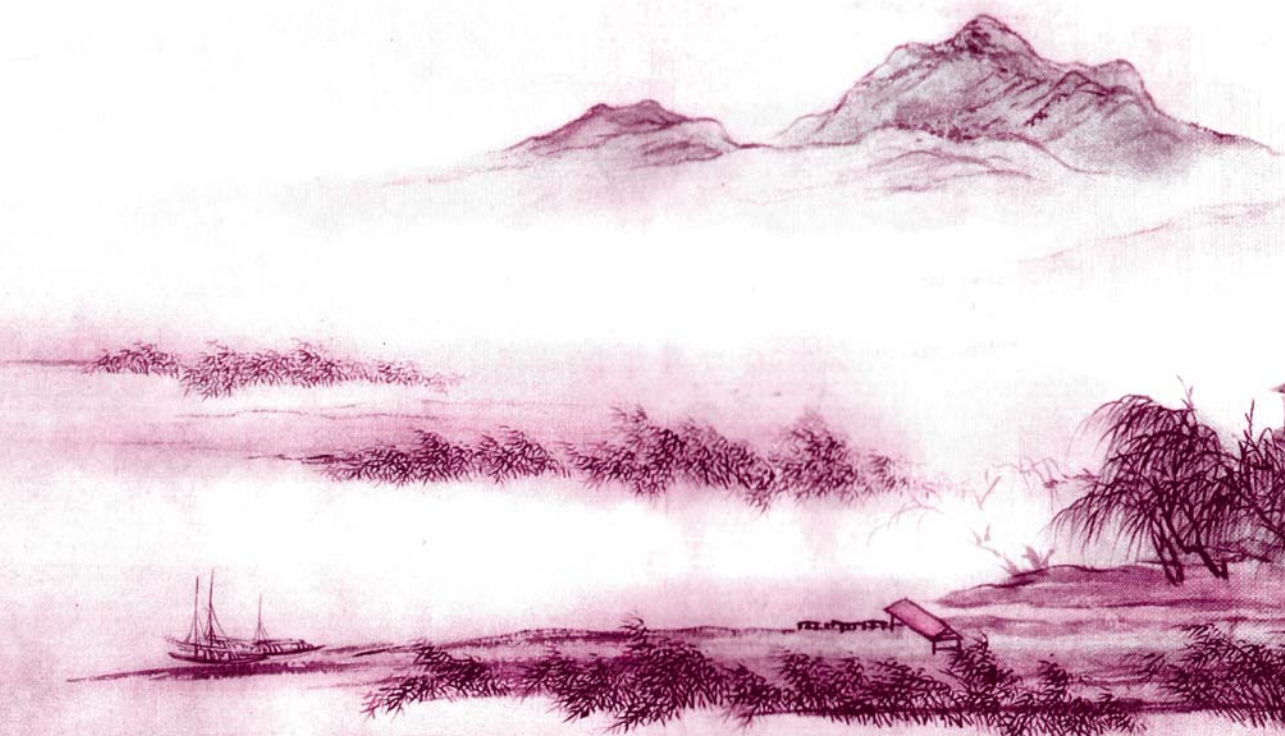

2. 卡拉瓦乔《以马忤斯的晚餐》	59
3. 列宾《伊凡雷帝杀子》	64
4. 尼多斯的阿佛洛狄忒	68
5. 达·芬奇《蒙娜丽莎》	71
6. 米开朗基罗《最后的审判》	75
7. 巴托罗美奥·斯普朗格《维纳斯与阿多尼斯》	79
8. 布歇《浴后的月神狄安娜》	83
9. 华多《发舟西苔岛》	87
10. 霍加斯《时髦的婚姻》	91
三、中国名画家轶事	95
1. 骨灰级书法爱好者钟繇	96
2. 羲之好鹅	99
3. 以虚带实癫狂惊世的米芾	102
4. 难得糊涂郑板桥	105
5. 画虾一绝齐白石	109
6. 螃蟹讽敌寇的张大千	112
7. 桃李天下刘海粟	115
8. 徐悲鸿画猪	118
四、世界名画家趣事	121
1. 欧洲绘画之父乔托	122
2. 多才多艺达·芬奇	125
3. 复兴斗士米开朗基罗	128
4. 色彩大师提香	133

5. 现代绘画之父塞尚	136
6. 艺术不朽毕加索	139
7. 生命备尝艰辛凡高	144
8. 野兽派核心马蒂斯	148

中国传世名作背后的故事

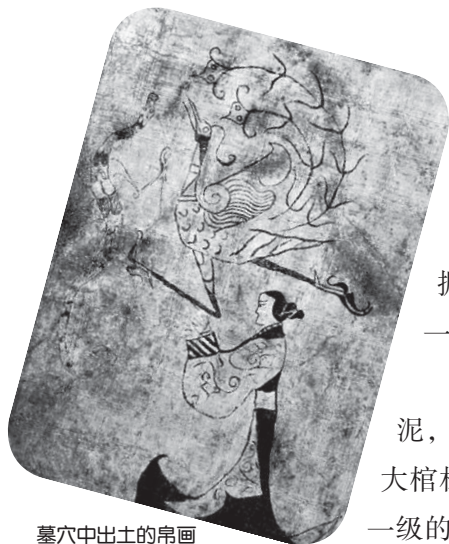

1 栩栩如生的《人物御龙图》

知识导航

《人物御龙图》1973年出土于湖南长沙子弹库1号墓。

战国楚帛画，高37.54厘米，宽28厘米，湖南省博物馆藏。此图的上端裹着一根细竹条，下系棕色丝绳，左边和下边为毛边。出土时，帛画平放在椁盖板与棺板之间，画面朝上，作为引魂升天的铭旌，因年代久远现已成棕黄色。综合共存器物来判断，这幅画应是战国时期的作品。

墓穴中出土的帛画

1973年5月的一天再次发掘。

随着推土机的轰鸣声，这里的围墙被推倒了。人们除去杂草，小心翼翼地挖掘着。他们是湖南省博物馆考古部的专家和发掘工们，正在重新清理一座战国时期的楚墓一号墓穴。

墓穴被打开了。发掘工们挖开硬硬的膏泥，看到了厚厚的木椁板，古代套在棺材外面的大棺材为椁，说明墓主的身份很高，属楚国大夫一级的贵族。既然是贵族的墓穴，就应该有更为珍

贵的随葬品，但是开棺之后只找到一些木俑和漆器。专家们继续仔细清理“头箱”和“边箱”，还是一无所获。

知识 举大镜

《人物御龙图》面貌

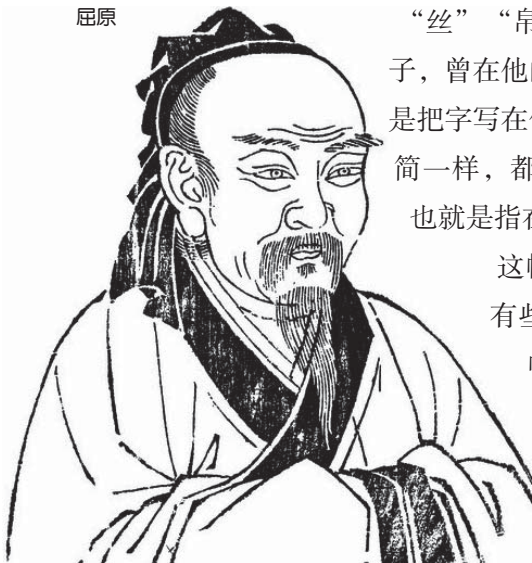
画面上，一位留着胡须的楚国贵族侧身而立，神情泰然自若，英姿飒爽，峨冠博带，身体修长，腰佩长剑，意态轩昂，手执缰绳，上遮华盖，下驭长龙，正向天国飞升。人物脚踏的巨龙，龙头高高扬起，龙尾卷曲上翘，身体平伏，呈一舟形。龙尾上立一只颇为清秀的白鹭，圆目长嘴，顶有翰毛，仰首向天。它一足紧紧抓住龙尾，一足腾空，双翅微张，引颈高歌。龙的上方为一舆盖，下垂着的三条飘带随风拂动。在龙前有一鲤鱼，似在为龙舟前导。

这幅帛画绘画技法已趋成熟。人物造型相当准确，鸟、鱼的比例也十分得当。作者较好地把握了从细微的局部来烘托主题，画中龙、人物都面向左，而人物的飘带、舆盖上的饰物面向右，表现出较强的方向性和人御龙出行时的动感，生动而形象。人物比例大致准确，单线勾勒，线条优美而流畅，画面虚实结合，龙、鹭以及引路的锦鲤为虚，而中间墓主人的侧面肖像为实，龙、鹭、舆盖基本用白描画成。其风韵正如屈原诗句所言：“带长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬。”

所有箱子都已经清理完毕，最后专家们把目光都盯在了椁板与隔板中间的夹层，忽然，有人惊喜地叫了起来：帛画！专家们簇拥过去仔细辨认，果然是一幅长长的帛画。

早在殷商时代，中国蚕丝业已经相当发达，在甲骨文中，已经有

屈原

“丝”“帛”和“桑”等字。战国初年的思想家墨子，曾在他的书里不止一次地说到“著于竹帛”，就是把字写在竹简和帛上的意思。这说明帛和竹简、木简一样，都是当时用来做书写的材料。所谓帛画，也就是指在丝绸上面做的画。

这幅楚国贵族墓穴中出土的帛画，虽然已经有些破损，但依然可以辨认出。这到底是一幅什么样的帛画呢？

画工们经过近一个月的整理，这幅帛画终于露出了“庐山真面目”：帛画长37.5厘米，宽28厘米，上端有竹轴，轴上有丝绳，是一幅可以垂直

悬挂的幡。在中国古代，幡也叫幡儿，是出殡时举的窄长的旗子，多用白纸剪成，也叫引魂幡。因此可以说，这幅战国时期的帛画是一幅招魂幡画。专家们定名为《人物御龙帛画》，无论从艺术价值还是史料价值上衡量，都极其珍贵。

据当地的传说，这幅《人物御龙帛画》的创作过程就和屈原的招魂诗有关。

相传有一天，身患重病的墓主人正在请画工给他画招魂幡，也许是想到自己将不久于人世，墓主人的表情沮丧。他高冠岌岌、佩戴着长剑，却神态木然、眼光呆滞。绘画人端详着墓主人，迟迟不肯下笔，因为他知道，眼前的墓主人神情不佳，如果描绘不好可能要有杀身之祸。

就在这个时候，屈原吟唱着悠悠地走来了。

“魂兮归来！东方不可以托些。长人千仞，惟魂是索些。十日代出，流金铄石些。彼皆习之，魂往必释些。归来归来！不可以托些。”

墓主人恭敬地上前问道，屈原大夫，您唱的是招魂词吗？屈原这才道出词的含义：我不可以把自己的灵魂托付给险恶的势力，在太阳升起的地方，闪烁着尘世的光芒，才是灵魂真正赖以寄托的桃花源！

墓主人茅塞顿开，连连称谢，赠屈原衣食后，屈原飘然离去。墓主人再次摆好姿势，让画工继续作画。经屈原的吟唱和点拨，使得当时非常忧愁悲伤的墓主人豁然开朗，想到自己死后即将升天至美好的桃花源，他的精神也就格外好了起来。最后，画工就在丝绸上，为墓主人画好了这样一幅如此美妙而又寓意深刻和浪漫的人物御龙升天招魂幡画。

人物御龙帛画

知识扩展

帛画艺术的用途

帛画是指古代画在丝织物上的图画，是一种可以挂在墙上陈列欣赏的装饰物。早在专门的纸、绢尚未发明之前，人们往往把字画绘在木版、石板、器物或丝织物上。帛画可以说是传统卷轴画这一艺术样式的先声，具有早期中国画的特征，产生在战国时期，至西汉发展到高峰。

汉代人传承前代的丧葬制度和传统，认为人死后附在人身的魂魄要与尸体离散。离散以后成了野鬼，人便享受不到后人的祭祀，还会惊扰后人。因此，必须想方设法使离散的魂魄能够回来附于尸体入葬墓内，葬制上叫作招魂复魄。招魂便是制作招魂幡，让游魂识别幡上画了墓主人形象，自己归来。复魄便是出殡前将灵柩在家停放数日，魄也能附体。一般做法是，灵柩停放在堂上，把画好的招魂幡（古人称做铭旌）竖在柩前。出殡时，举在柩前，一路引导到葬地，经过祭祀告别仪式，放在棺上。如果有多层棺，则放在最里的一层棺上，随着下葬，这样，魂随幡，魄随棺，同入墓内。

T形帛画就是一种招魂幡。招回的魂得以升天，魄能入地为安，完成了后人的心愿。T形帛画出土时，帛画上端裹着一根竹竿，就是当时用来挂画张举的。

其中最能代表这个时期绘画艺术成就的作品，是在湖南长沙出土的《人物龙凤图》和《人物御龙图》两件帛画，它们都是随葬的物品，具有送死者灵魂升天的含意。现存世的其他帛画《楚帛书图像》《王堆汉墓帛画》《金山汉墓画》也都出土于长沙。

② 精妙的《女史箴图》

知识导航

《女史箴图》是顾恺之以西晋著名文学家张华作的《女史箴》为题材画制的，现存世的为后人摹本。女史是女官名，是宫廷中侍奉皇后左右、专门记载言行和制定宫廷中嫔妃应遵守的制度的女官，后来成为对知识妇女的尊称。箴是规劝、告诫的意思。《女史箴图》是教导宫中的女官如何修养自己的生活规范的教科书，它的出现是来源于对西晋皇后贾南风的丑闻的批判。

顾恺之流传下来的真迹非常少，大都是唐宋时期的摹本，而唯一流传下来的原作只有一幅，现藏于英国伦敦不列颠博物馆的《女史箴图》。

西晋时期“八王之乱”后，贾南风更是彻底地掌握了政权，惠帝完全成为她任意摆布的一个傀儡。此外，贾南风还挑选美男子进宫淫乱享乐，为世人所不耻。西晋著名文学家张华收集了历史上各代先贤圣女的事迹写成了《女史箴》，用韵文形式，以女史的口气作为劝诫和警示，列举历史故事来

贾南风

冯媛挡熊

讽喻放荡而堕落的贾后，被当时奉为“苦口陈箴、庄言警世”的名篇，流传甚广。

后来顾恺之就根据文章的内容分段作画，每段有箴文（除第一段外），各段画面形象地揭示了箴文的含义，故称《女史箴图》。中国历史上的旷世名作《女史箴图》由此问世。

《女史箴图》最有名的两个故事当属冯媛挡熊和班姬辞辇。

“冯媛挡熊”讲的是汉元帝大臣冯奉世的长女冯媛。当时冯媛选入宫廷，很受恩宠，被封为冯婕妤。一天，汉元帝携同妃嫔，临幸上林苑观兽斗。但意想不到的事发生了：有头大熊突然跑出栅栏，直扑御座。当时汉元帝左右只是些宫眷，见此光景，都吓得大叫一声，返身便跑。只有冯媛从皇帝身后闪出来，一直往前，挡住了熊的去路。幸亏有此一挡，左右护卫的郎官，才能及时赶到，制服了那头大熊。

汉元帝惊魂虽定，却不免困惑，于是问冯媛说：“那么一头狰狞凶恶的大熊，人人都怕，为什么你就不怕？”冯媛恭敬地回答说：“臣妾怎么能不怕？不过臣妾听说熊性与其他猛兽不同，只要抓住一人，就会自动停止，不会再去抓第二个人。为了保护圣上，所以冒险一试。”汉元帝于是对冯媛大为赞赏。因为有救驾之功，使得冯媛在后宫的地位仅次于皇后。冯媛挡熊的故事也成为后妃贤德忠君的一段佳话。

“班姬辞辇”中的班姬指的是汉成帝的后妃班婕妤。在赵飞燕入宫前，汉

贾南风

贾南风是西晋太子司马衷之妻，其貌不扬，晋武帝称她“丑而短黑”，不宜做太子妃。但因为贾南风的父亲是西晋的开国元勋贾充，所以她还是成为了太子司马衷的妃子。晋武帝去世，太子司马衷继皇帝位，是为晋惠帝，贾南风被册立为皇后。西晋惠帝司马衷是个弱智，软弱无能，国家政事全由贾南风干预。她虽是女流，但善于钻营，精于权术，史称“妒忌多权诈”。所以西晋政局，从贾南风立为皇后之日起就处于动荡不安之中。她荒淫放恣，滥杀无辜，诛灭异己，将朝廷完全置于自己的控制之下，并且大肆委用亲信、党羽，派他们担任重要官职。

知识放大镜

成帝对班婕妤最为宠幸。班婕妤出身名门，其父是班况，在汉武帝出击匈奴的后期，驰骋疆场，建立过不少汗马功劳。

班婕妤在后宫中的贤德是有口皆碑的。她的文学造诣极高，尤其熟悉史事，常常能引经据典，开导汉成帝内心的积郁。班婕妤又擅长音律，常使汉成帝在丝竹声中进入忘我的境界，对汉成帝而言，班婕妤不仅仅是他的妃子，也是他的知心朋友。

汉朝时期，皇帝在宫苑巡游，常乘坐一种豪华的车子，绛罗为帷幕，锦褥为坐垫，两个人在前面拖着走，称为“辇”。汉成帝为了能够时刻与班婕妤形影不离，特别命人制作了一辆较大的辇车，以便同车出游，但却遭到班婕妤的拒绝，她说：“看古代留下的图画，圣贤之君，都有名臣在侧。夏、商、周三代的末主夏桀、商纣、周幽王，才有宠幸的妃子在坐，最后却落到

国亡毁身的境地，臣妾如果和陛下同车出进，那就跟他们很相似了，能不令人凛然而惊吗？”

汉成帝认为她言之有理，同辇出游的意念只好暂时作罢。当时王太后听到班婕妤不与皇帝同车出游，非常欣赏，对左右亲近的人说：“古有樊姬，今有班婕妤。”王太后把班婕妤比作春秋时代楚庄王的夫人樊姬，使班婕妤当时在后宫的地位更加突出，也成为被后人称道的一代贤妃。

班婕妤