

影响孩子一生的 外国艺术名作

FAMOUS
Foreign Art Works

A Lifelong Influence on Children

顾问 邵大箴 主编 黎孟德 杨 菁

四川出版集团 四川文艺出版社

影响孩子一生的 外国艺术名作

FAMOUS Foreign Art Works

A Lifelong Influence on Children

顾问 邵大箴 主编 黎孟德 杨 菁

四川出版集团 《四川文艺出版社》

图书在版编目(CIP)数据

影响孩子一生的外国艺术名作 / 邵大箴顾问, 黎孟德, 杨菁主编.
— 成都: 四川文艺出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-5411-3519-4

I. ①影… II. ①邵… ②黎… ③杨… III. ①艺术—鉴赏—
外国—青年读物 IV. ①J051-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第135364号

Y 影响孩子一生的外国艺术名作

顾问 邵大箴 主编 黎孟德 杨菁

责任编辑 朱 兰(441917894@QQ.com)
李亚南(373143057@QQ.com)

责任校对 文 诺

责任印制 龙小龙

封面设计 史小燕

版式设计 史小燕

出版发行 四川出版集团 四川文艺出版社

社 址 成都市槐树街2号

网 址 www.scwys.com

电 话 028-86259285 (发行部) 028-86259303 (编辑部)

传 真 028-86259306

读者服务 028-86259285 028-86259287

邮购地址 成都市槐树街2号四川文艺出版社邮购部 610031

排 版 四川胜翔数码印务设计有限公司

印 刷 四川五洲彩印有限责任公司

成品尺寸 167mm×237mm 1/16

印 张 24

字 数 483千

版 次 2012年10月第一版

印 次 2012年10月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5411-3519-4

定 价 25.00元

版权所有, 侵权必究。如有质量问题, 请与出版社联系更换。

主编的话

在人类漫长的历史中,无论是西方还是东方,都留下了难以计数的精美绝伦的艺术珍品。当我们徜徉在艺术长河中的时候,不仅会为中华民族优秀的艺术成就喝彩,也常常为外国艺术的美不胜收所倾倒。这些艺术珍品,是人类智慧和创造力的结晶,是历史的见证和镜子,陶冶了一代又一代人的情操,今天,仍然继续带给我们以美的享受。

外国艺术博大精深,时间跨度长,风格流派多,名家名作更是不胜枚举。怎样让广大读者朋友,尤其是青少年朋友能以最少的时间,去了解和欣赏外国艺术这一人类共有的文化遗产,提高自身文化艺术修养呢?我们选择了“快读”这一形式,精选出最具代表性的外国艺术名作百余件,用深入浅出的文字对它们进行较全面的介绍,使读者朋友能够在轻松的阅读和欣赏中含英咀华,增知益智,并以此为阶梯,步入神圣的艺术殿堂。

艺术的包容量是非常巨大的,限于篇幅,我们不可能照顾到每一种艺术门类,在这里,我们只选取了**建筑、雕塑和绘画**三个门类。

为了帮助大家更好地“快读”这些艺术名作,我们设置了以下一些栏目,从不同的侧面介绍这些名作,帮助你轻轻松松地对它们有一个最基本的了解。

背景搜索 对该作品的性质、尺寸、作者、时代、风格、流派、收藏等方面的基本知识作一简要的介绍。了解这些背景知识,对理解和欣赏作品是非常重要的。

作品赏析 是全书的主体部分,从不同的角度对作品进行深入浅出的解说赏析。

作者隽语 是作者对艺术和创作的精辟见解,可以帮助你更深刻地了解作者、理解作品。

见仁见智 收集历代名人对作者和作品的评论和评价文字,贵精不贵多,可以帮助你更全面地理解作者和作品。

收藏佳话 介绍有些作品在发掘、流传、保存、转移的过程中,历经坎坷的轶闻趣事。

流风遗韵 介绍该作者或作品在艺术发展史上的地位和贡献,以及对后世风格流派的形成和发展的影响。

有的栏目如“作者隽语”、“收藏佳话”等缺乏相应的资料,我们也就只好暂付阙如了。

本书由四川师范大学黎孟德、成都教育学院杨菁主编并撰写部分篇目。参加编写的人员有:于霄、秋枫、刘敏、夏天、穆兰。图片提供者:黎孟德、杨菁等。摄影作者:罗韵希、张琰等。

本书特聘请著名美术史专家、中央美术学院教授邵大箴为顾问。

愿本书能成为青年朋友们学习和欣赏外国艺术名作的好伴侣。

目 录

建 筑

- 004 胡夫金字塔 / 埃及
- 008 伊什塔尔大门 / 新巴比伦
- 011 帕提侬神庙 / 雅典
- 014 罗马大角斗场 / 罗马
- 017 马荷代奥庙 / 印度
- 020 吴哥寺 / 柬埔寨
- 023 巴黎圣母院 / 法国
- 026 比萨斜塔 / 意大利
- 029 佛罗伦萨大教堂 / 意大利
- 032 米兰大教堂 / 意大利
- 035 圣彼得大教堂 / 意大利
- 038 泰吉·玛哈尔陵 / 印度
- 041 雄狮凯旋门 / 法国
- 044 英国国会大厦 / 英国
- 046 巴黎歌剧院 / 法国
- 048 埃菲尔铁塔 / 法国
- 051 包豪斯校舍 / 德国
- 055 流水别墅 / 美国
- 058 悉尼歌剧院 / 澳大利亚
- 061 蓬皮杜艺术与文化中心 / 法国
- 064 多伦多汤姆森音乐厅 / 加拿大

067 伦敦劳埃德大厦 / 英国

雕塑

- 072 图坦卡蒙的金棺具 / (埃及)佚名
- 076 穿无袖上装的少女 / (希腊)佚名
- 079 青铜母狼像 / (罗马)佚名
- 082 波塞冬 / (希腊)佚名
- 085 掷铁饼者 / (希腊)米隆
- 089 持矛者 / (希腊)波利克里托斯
- 092 三女神 / (希腊)佚名
- 095 伯里克利像 / (希腊)克列西拉斯
- 098 望楼上的阿波罗 / (希腊)列奥卡列斯
- 102 刮汗垢者 / (希腊)列西普斯
- 105 萨莫色雷斯的胜利女神 / (希腊)佚名
- 108 米洛斯的阿佛罗狄忒 / (希腊)亚历山德罗斯
- 112 拉奥孔 / (希腊)阿基桑得罗斯等
- 116 奥古斯都立身像 / (罗马)佚名
- 119 君士坦丁巨头像 / (罗马)佚名
- 122 舞王湿婆 / (印度)佚名
- 125 格泰梅拉达骑马像 / (意大利)唐纳太罗
- 129 大卫 / (意大利)米开朗琪罗
- 133 战胜比萨的佛罗伦萨 / (意大利)詹博罗尼亚
- 136 阿波罗与达芙妮 / (意大利)贝尼尼

- 140 伏尔泰像 / (法国) 乌东
143 马赛曲 / (法国) 吕德
146 舞 蹈 / (法国) 卡尔波
150 自由女神像 / (法国) 巴托尔蒂
154 思想者 / (法国) 罗丹
159 波嘉尼小姐像 / (罗马尼亚) 布朗库西
162 斜倚像 / (英国) 摩尔
166 河 流 / (法国) 马约尔
170 指手的男子 / (瑞士) 贾科梅蒂
173 云的牧人 / (法国) 阿尔普

绘 画

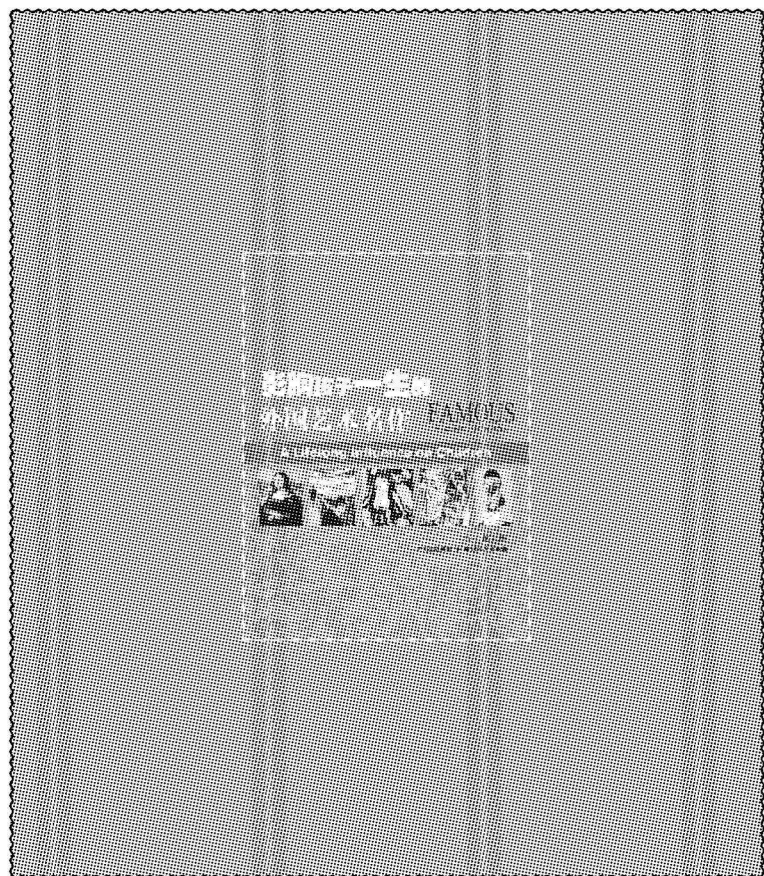
- 178 维纳斯的诞生 / (意大利) 波提切利
181 蒙娜丽莎 / (意大利) 达·芬奇
185 沉睡的维纳斯 / (意大利) 乔尔乔内
189 西斯廷圣母 / (意大利) 拉斐尔
193 天上与人间的爱 / (意大利) 提香
197 伊拉斯谟像 / (德国) 贺尔拜因
201 四使徒 / (德国) 丢勒
205 入浴的苏珊娜 / (意大利) 丁托列托
209 盲 人 / (尼德兰) 勃鲁盖尔
213 基督下葬 / (意) 卡拉瓦乔
217 劫夺列其普的女儿 / (佛兰德斯) 鲁本斯

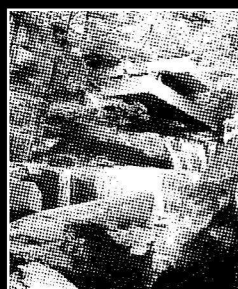
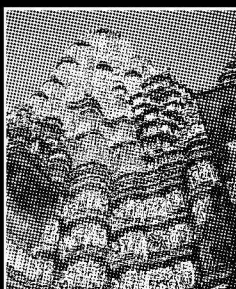
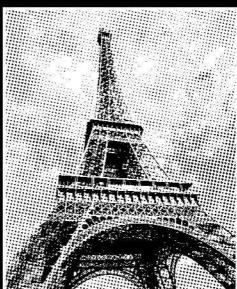
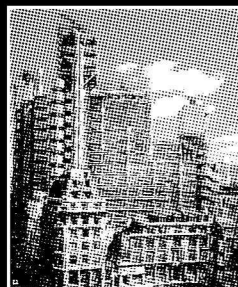
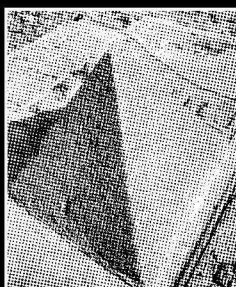
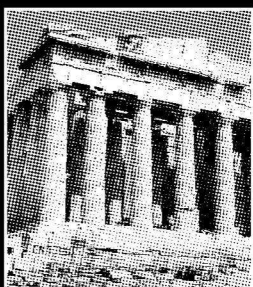

- 221 吉普赛女郎 / (荷兰)哈尔斯
- 225 阿尔卡迪的牧人 / (法国)普桑
- 229 夜 巡 / (荷兰)伦勃朗
- 233 教皇英诺森十世肖像 / (西班牙)委拉斯开支
- 238 林荫道 / (荷兰)霍贝玛
- 241 向西特拉岛进发 / (法国)华托
- 245 沐浴的狄安娜 / (法国)布歇
- 249 卖虾女 / (英国)荷加斯
- 253 悲剧女神——茜丹 / (英国)雷诺兹
- 257 马拉之死 / (法国)大卫
- 262 1808年5月3日夜枪杀起义者 / (西班牙)戈雅
- 266 梅杜萨之筏 / (法国)籍里柯
- 270 干草车 / (英国)康斯特布尔
- 274 自由领导人民 / (法国)德拉克洛瓦
- 278 暴风雪中的汽船 / (英国)透纳
- 282 暴风雨将临 / (法国)特罗扬
- 285 我的画室 / (法国)库尔贝
- 289 泉 / (法国)安格尔
- 293 晚 钟 / (法国)米勒
- 297 三等车厢 / (法国)杜米埃
- 301 草地上的午餐 / (法国)马奈
- 305 孟特芳丹的回忆 / (法国)柯罗
- 309 俄狄浦斯与斯芬克司 / (法国)莫罗
- 312 伏尔加河上的纤夫 / (俄罗斯)列宾

- 316 日出印象 / (法国)莫奈
- 319 包 厢 / (法国)雷诺阿
- 323 舞台上的舞女 / (法国)德加
- 327 近卫军临刑的早晨 / (俄罗斯)苏里科夫
- 331 大碗岛的星期日下午 / (法国)修拉
- 335 向日葵 / (荷兰)凡·高
- 339 红磨坊的舞蹈 / (法国)劳特累克
- 343 深 渊 / (俄罗斯)列维坦
- 349 呐 喊 / (挪威)蒙克
- 351 两个塔希提妇女 / (法国)高更
- 355 静 物 / (法国)塞尚
- 359 第十三号即兴曲 / (俄罗斯)康定斯基
- 363 举腕的土耳其宫女 / (法国)马蒂斯
- 366 西班牙内战预告 / (西班牙)达利
- 370 格尔尼卡 / (西班牙)毕加索

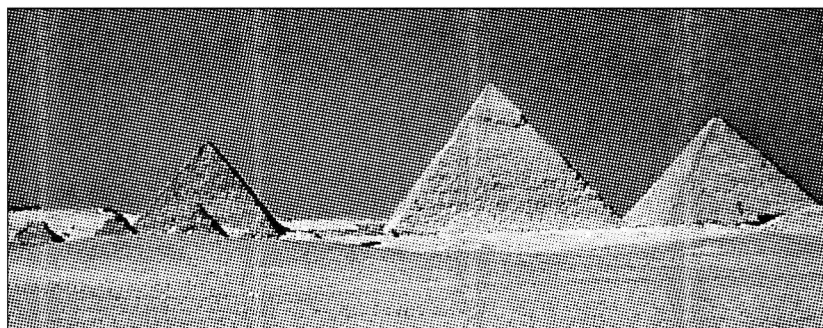
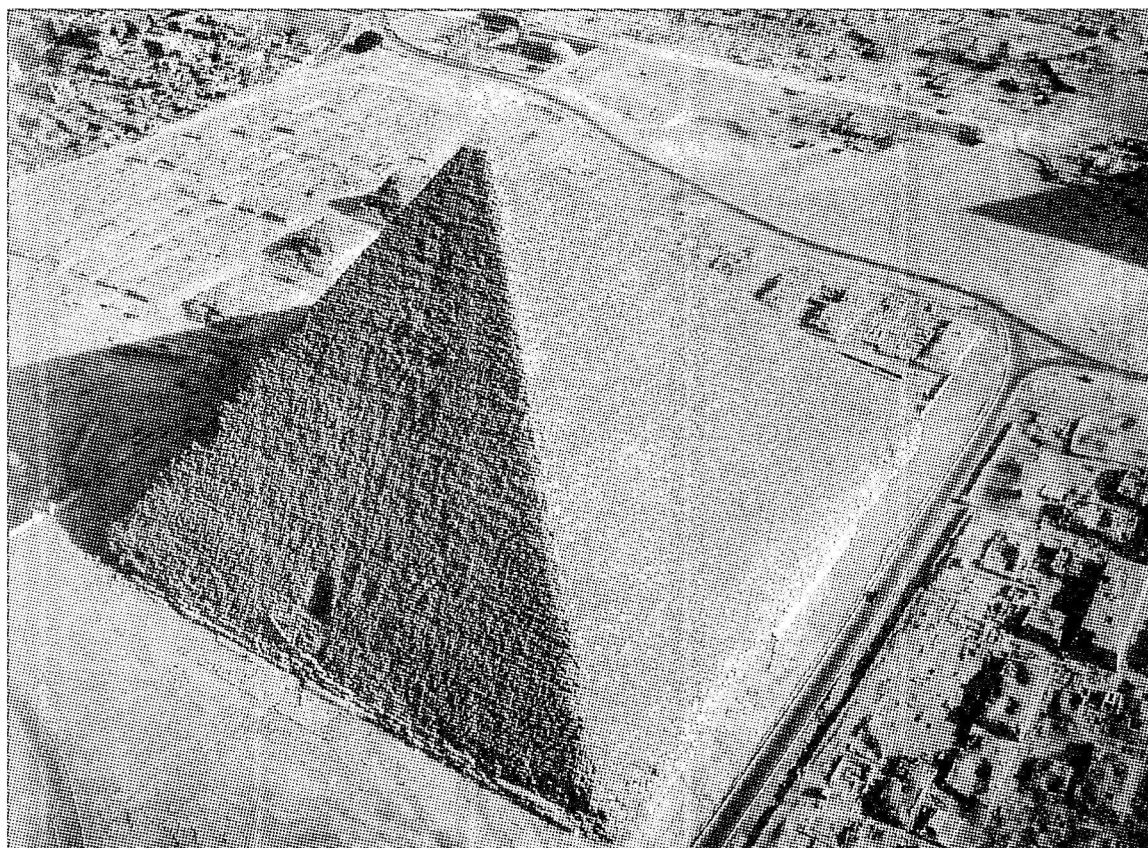

建 筑

胡夫金字塔

[埃及]

Yingxiang Haizi Yisheng De Woguo Yishu Mingzuo

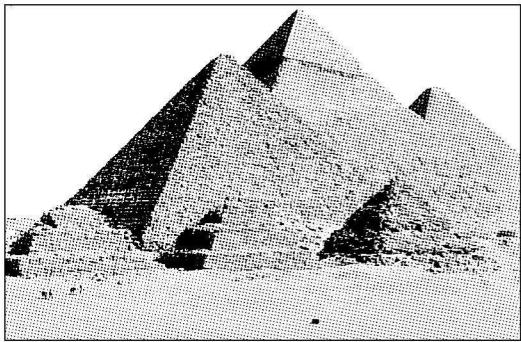

△ 胡夫金字塔

△ 吉萨金字塔群

背景搜索 -->

胡夫金字塔 是埃及古王国第四王朝(公元前26世纪)法老胡夫的陵墓,位于今埃及首都开罗近郊吉萨。塔原高147米(经过数千年风化,现测定高度为137米),基座每边长约232米,全塔由230万块2.5吨重、磨制整齐的巨石砌成。

吉萨金字塔群

古埃及与中国、巴比伦、印度,一直被并称为“四大文明古国”。五千年来,尼罗河水孕育了这个古老民族的文化,所以埃及向来就有“尼罗河的礼品”之称。

埃及在整个奴隶制社会时期,经历了三十个王朝,最高统治者法老统治着一切。在奴隶们所创造的无数灿烂的艺术文化之中,金字塔建筑的成就在世界上始终享有重要地位,它作为埃及王权和神权的一种稳固的象征,在文化史和建筑史上为全世界人民所瞩目。

在今天埃及的首都开罗近郊吉萨,共有三座属于古王国第四王朝时期的法老陵墓——吉萨金字塔群:孟考拉、哈夫拉、胡夫的金字塔和斯芬克司(狮身人面像)。三座金字塔都为巨大的四方锥体,用大块的石材垒砌。这三座金字塔的间距约三分之一公里,从东北到西南,相互以对角线相接。金字塔都有一条通道使塔下的宫殿与尼罗河岸的小庙相通。这些金字塔全都建在尼罗河西岸,人所居住的房子在东岸。法老死后,要把遗体制成“木乃伊”,然后用船只运过尼罗河,进入河岸的小庙,再沿通道送进祭庙,停放一段时间,最后才进入金字塔内。

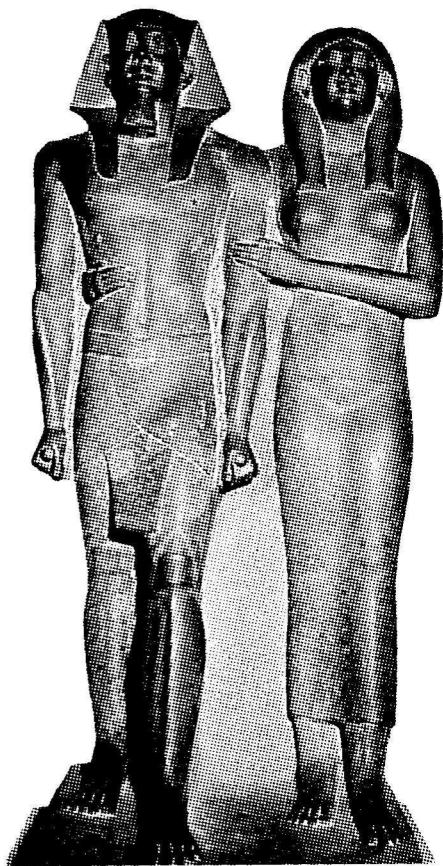
在这三座金字塔中,胡夫金字塔规模最大。

作品赏析 -->

这是一个人类建筑史上的奇迹,一个令人难以置信的奇迹。

金字塔给人的印象,首先是它的雄伟壮观。在茫茫沙漠中,突现如此巨大的石头建筑,确实让人产生一种敬畏的心理。而金字塔中最雄伟的胡夫金字塔,给人的印象就更为深刻。

建造胡夫金字塔共用了约三十年时间,累计征用劳力约一千二百万个工日,每班十万人,三个月一轮。共用二百三十万块大石块,每块平均重2.5吨。在当时的生产力条件下,这些巨石是怎样砌积起来的呢?至今仍然是一个难解之谜。据说,石块是经过打磨,并按照锥形的体积计算出每一块石头的几何形斜度,然后层层垒砌

孟考拉王及王后(埃及第四王朝) 岩板

的。这种测量技术之精密令人难以想象;四个边长误差只有几厘米;而石与石之间,虽然没有任何黏合物,可是即使用一把利刃也插不进石缝。

这些石头是从尼罗河以东14公里的叶拉地方的石灰石山开采来的(仅塔内的石材是在附近开采的),为了开采和运输这些石材,还要花三十年时间修建一条石板大道。

胡夫金字塔的内部构造也令人惊叹。传说它的入口极其秘密,无人知晓。9世纪时,一位阿拉伯国王让人在该塔的北面开了一个洞口。进入洞口,发现在塔基13.7米高的上部,有一个以石材砌成的真正入口。从这个入口沿着向下倾斜的通道前进,可以进入地平线以下30多米的一间石室,但石室内空无一物。于是从原墓道折回,走过三分之二的路程,发现这里又分出一条向上倾斜的甬道。沿甬道上行,又发现一条水平支道,在支道的尽头有一个有点像阿拉伯王后的墓室的房间,人们称它为“王后墓室”,但这里也没有

棺槨。从甬道折回,沿上倾的甬道前行,便看见一道高达8米的长廊。走到尽头,发现大小并列而且互通的两个房间,里大外小,顶盖是平的,很像阿拉伯王的墓室,所以又称它为“国王墓室”。胡夫的棺槨就停放在这间大房间里,可是它也是空的,木乃伊早已不存在。墓室的顶部砌着五层房间,每层以大石板相隔,最上层的顶盖呈三角形,便于减轻塔顶的压力。此外,在“国王墓室”内南北两面墙上,各有一个细小的气孔,直通墓室外。学者们认为开凿这两个气孔是为了让法老的灵魂能够自由出入。

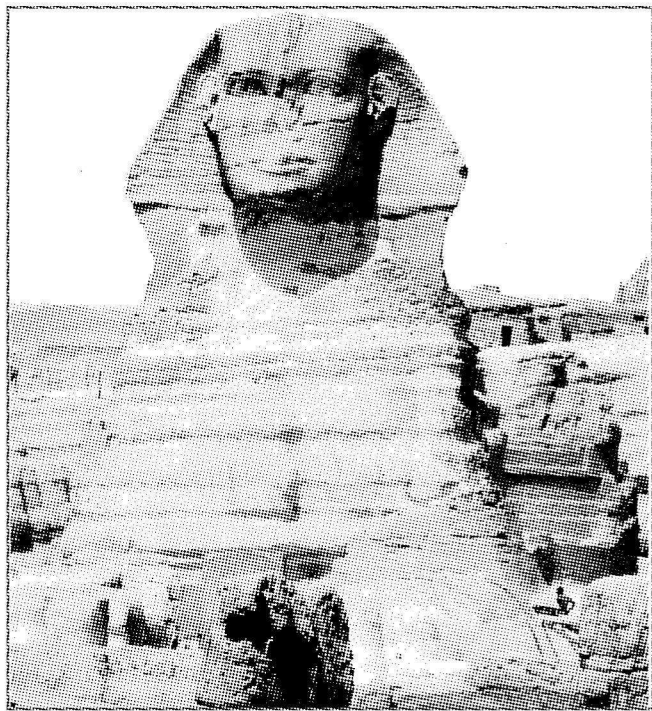
古埃及的最高统治者认为陵墓越高大,“木乃伊”的生存年代就越久远,也就越能保持他生前所拥有的无限权力。金字塔周围还有殿堂和围墙、雕像。金字塔多位于沙漠边缘,受原始拜物教的影响,以其外部形象的单纯、稳重、宏大,与自然环境完美的结合,直率客观地表现出强烈的纪念意义和王权的统治地位。

见仁见智

★ 埃及人认为,正在死亡的人可能进入真实的生命。埃及人的永生观和随之而来的一切永生观一样,都摆脱不了一种不可抗拒的需要,即保障永生精神和物质外壳的需要。因此,必须给死者修建秘密的栖身之所,使其经过防腐处理的躯体能抵御自然力、猛兽,特别是人的伤害,必须让死者和他生前熟悉的食物、食物及水一道合葬。他的形象是在阳间和阴间经久不变的双重外壳,它们不再脱离他。尤其在永恒的阴间,形象必须伴随死者。既然没有任何死亡,埃及人就必须永远维护具有象征意义的神性,因为神性解释静止定律和现象的复归,这样一来,金字塔作为这一切神圣的载体就成为它之为永恒的理由。

● 流风遗韵 →

金字塔是宗教和丧葬的艺术。它触及到了人类最高的智慧,如同埃及的亡人书,至今仍有其生命力,给人类文明带来最清晰的记忆。

斯芬克司 (狮身人面像)