

科学人文系列丛书
丛书主编 邸成光

艺术大师

自古以来,求知欲和好奇心

一直是人类进步和发展的动力。

在今天,人类可以登月,访火星,下海洋探秘,

可以分裂原子,释放巨大的原子能,

可以改变生物基因,改变物种;可以克隆动物,

的故事

但未知的自然之谜不减反增,

自然界种种神秘诡异,光怪陆离的现象仍困惑着人类

最值得珍贵的是,

探索之路虽然永无穷期,

但人类前进的脚步从未停止。

延边人民出版社

科学人文系列丛书

艺术大师

的故事

丛书主编 邸成光

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术大师的故事/邸成光主编.——延吉:延边人民出版社,
2005.5

(科学人文系列丛书)

ISBN 7-80698-503-4

I. 艺… II. 邸… III. 艺术家-生平事迹-世界-普及读物
IV. K815.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 042368 号

艺术大师的故事

主 编: 邸成光

出 版: 延边人民出版社出版

地 址: 吉林省延吉市友谊路 363 号

网 址: <http://www.ybcbs.com>

印 刷: 北京一鑫印务有限责任公司

发 行: 延边人民出版社

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 147.125

字 数: 3360 千字

版 次: 2005 年 5 月第一版第一次印刷

书 号: ISBN 7-80698-503-4/N·3

印 数: 1—3000 册

定 价: 393.60 元(全 16 册)

科学人文系列丛书

丛书主编 邱成光

科学人文系列丛书

我们不能忘记，
那些站在世界科学殿堂里发出宏音，
在人类文明进程中留下足迹的
英杰伟人。

福建人民出版社

前言

在大力提倡科学育人、科教兴国的今天,科学知识的普及是提高人们科学素养的重要途径,也是当今学校素质教育的一个主题。

本丛书内容涵盖了:宇宙、自然、海洋、动物、人类、科技、历史、文化、政治、探索等各个领域的科学及人文知识。丛书的作者,以严肃的态度,系统地搜集材料、分类整理,并对它们进行了科学的分析、考证,对书中的许多深奥的故事,作者用浅显的语言进行了精心改写,使之更适合青少年读者的阅读兴趣,每本小册子尽可能配有部分插图,更增添了同学们对这套丛书的阅读兴趣和吸引力。

自从远古以来,求知欲和好奇心一直是人类前进、发展的动力。“这是怎么回事?”“这件事为什么会发生?”“它是如何发生的?”这三个问题是千百年来科学发展和进步的原动力。正是在这三个问题上永无止境的探索,才使人类文明达到现在这样高度的水平。正如法国著名文学家巴尔扎克所说:“打开一切科学的钥匙都毫无疑问地是问号;我们大部分的伟大发现都归功于问号,而生活的智慧大概应于逢事都问个为什么!”

科学在其发展过程中,为人类的生存和社会的发展解决了许多难题,作出了不可磨灭的贡献。但随着科学技术的高度发展,世界上的谜点似乎不是越来越少,而是越来越多。

今天,科学已给了我们前所未有的力量。人类智慧开辟了新的旅程——足以窥视原子的内部,改变物种的机制和反观人类自身的变化,有史以来,人类将以更科学的态度去对待一些科学现象。伟大的学者爱因斯坦曾经说过:“人类的一切经验和感受中,以神秘感最为美妙;这是一切真正艺术创作及科学发明的灵感源泉。”科学之光将照彻人类去探索消弭人类忧虑与实现人类梦想的科学奥妙。20世纪人类尚未揭开的一些科学奥秘将在21世纪被阐明,还有一些可能永远不为人的智力所征服。

这套《科学人文系列丛书》的出版,能让青少年在掌握课堂知识的同时也接受科学知识的教育及科学态度的熏陶。希望这套丛书能为素质教育增添些科学养分,在他们的心灵中播下科学的种子,使他们用科学的思想知识武装自己,从而达到诱人思考、启发思维、开拓眼界、培养兴趣,激发自己强烈的求知欲望,去摘取未来科学的桂冠。我衷心地希望广大的青少年朋友利用课余时间仔细阅读这套丛书。

最后,我谨以此言与广大青少年朋友共勉:“世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的。”

编者

2005年5月

目 录

新时代的先驱——乔托 (1)

契马布耶强逞能，自负艺坛最英雄；
而今乔托名扬远，竟将先生变后生。

人与自然的杰出作品——达·芬奇 (13)

出生在意大利的北部佛罗伦萨和比萨之间的
一个叫芬奇的村子，家里因此给孩子取名为达·
芬奇。“达”是“从哪来”的意思。他的出生是个
耻辱——私生子，也就是非婚子。

鄙视绘画的大师——米开朗琪罗 (27)

米开朗琪罗从不承认自己是一位画家，他在
日记中写道：“绘画是月亮，雕刻是太阳；绘画是
仆人，雕刻是主人，我鄙视绘画——因为我是雕刻
家，不是画家——我甚至不懂得绘画！”从中可以
体味到艺术家倔强的性格。

天使在人间——拉斐尔 (39)

他生下来的时候，达·芬奇 30 岁了，米开朗
琪罗也已经是小学三年级的学生；他是文艺复兴
三杰中最年轻的，他的生命也是三个人里最短的，

可在艺术成就上,他们的位置是等同的。

为何会在别人之后——丢勒 (53)

他有着宽阔的额头,深邃的目光,眼睛里流露着忧郁和彷徨,他那长长的卷发被一绺一绺地披散在头部四周,身上那件棕色皮领上衣充满着质感,那只拨弄衣领上毛皮的右手,连手的震颤都画出来了。

大师中的大师——提香 (65)

上帝在创造他的时候既赋予他超人的天才,也给了他常人的弱点——他贪得无厌,为了金钱什么事都干得出来。有人说他像法国的伏尔泰一样,对权势躬身下拜,在皇室贵族的微笑中享受恩赐,也像伏尔泰一样对宗教抱怀疑态度,和女人在一起时则万般风流。

不喜欢衣服的画家——鲁本斯 (75)

他只要见到一个体态健康的妇女,就要求她到画室里来,然后恳求不管是侯爵夫人还是平民未婚女子尽数脱去衣服。好在人家见他是一个堂堂正正的绅士,不像是胡作非为的歹徒,一般也就不加拒绝,他不朽的作品就是这样诞生的。

“黑暗王子”——伦勃朗 (85)

一夜之间,伦勃朗成为阿姆斯特丹的笑柄。全城人都在叫嚷:“这个可怜的笨汉到底企图画

出些什么?”

于是,人们干脆叫伦勃朗为“黑暗王子”,大师终生也未能摆脱这个俏皮的称号。

最后的巴洛克——巴赫 (95)

他就是被称为“欧洲近代音乐之父”、“不可超越的大师”的巴赫。很多著名音乐家,甚至包括同样不朽的莫扎特、贝多芬等,都对巴赫敬若神明。

浪漫主义的悲怆——戈雅 (105)

假如说戈雅就此放弃了艺术,那么他或者也会成为一个很好的斗牛士。但有些东西是无论怎样都逃不开的,比如苦难之于生活,眼泪之于爱情,艺术之于他们的生命。

独一无二的人——莫扎特 (117)

无论用什么词来形容莫扎特,对他都是一个伤害,惟有在音乐里才能与之面对面地交流。

“有耳朵可以听的,都听吧!”

悲情一生——贝多芬 (129)

有人把贝多芬比作盗天火的普罗米修斯。他的一生具有普罗米修斯的自我牺牲精神——他把宇宙间另外一种火盗出来,将人类的精神点亮。他医治人类三百六十种病中最严重的一种疾病:意志消沉,情绪萎靡,精神上跪着。他说:“我的

音乐应当使可怜的人得益!”

优雅的裸体——安格尔 (143)

艺术长河奔流不息,女人是永恒的主题。

而他,又是其中的佼佼者——一个将法国古典主义美术推向了最后的高峰,其笔下的女人体更是欧洲艺术史上最亮丽的风景线,同时也深深地影响了世界。

自由艺术家——舒伯特 (155)

1827年,贝多芬去世那天,舒伯特手持火把为贝多芬送行。然后又举起酒杯,不无伤感地说:“这一杯,是为那个刚刚被埋葬的人。”然后,他又一次斟上酒,神情更显凄惨:“这一杯,是为随他而去的下一个人。”仅仅20个月后,这“下一个人”果然出现——不是别人,正是他自己。

钢琴诗人——肖邦 (167)

人类创造了钢琴,上帝创造了肖邦,无数缪斯的精灵化成了肖邦指尖下凄婉清绝的人间天籁——此曲只应天上有。

但他是一个彻头彻尾的流亡者,甚至“替代品”。

才子、浪子、情人——李斯特 (179)

他被人称为“恃才傲物的伪君子”,他是“情圣”,以及“披着圣袍的梅菲斯特”。

他的一生充满奇异色彩——他与名人特别有缘；他与身份不一般的女人恋爱……

像神那样了不起的人——瓦格纳 (191)

当瓦格纳出现在国王面前时，路易二世像遇到了久别重逢的故友，紧紧抱住瓦格纳说：“像神那样了不起的瓦格纳兄呀！你是我许久以来一直寻找的人。我了解你的艺术。神圣的歌曲大师呀，我在我的心灵深处紧紧地跟你结合在一起！”

“只长一个眼睛”——库尔贝 (203)

“他信手画出一种表面上充满活力的大自然，然而却不真实，而且就艺术价值而言，他画的东西简直是毫无价值可言的……总之，这家伙只长了一只眼睛。”

来看看库尔贝是怎么反击的吧！自从他看到安格尔的《土耳其浴女》，便大声地说：“小心，它正在使你们变成妇人。”

世俗的舞者——施特劳斯 (215)

施特劳斯遭来了不少是非非，人们吹捧他的同时，也在诋毁他——人们在为维也纳的莫扎特、舒伯特复仇。

在约翰·施特劳斯主宰维也纳的时代，原先伫立在城市各处的大师雕像几乎全部被遮盖了。人们以为他驱逐了真正的大师，他是个篡位者。

沉默者的呐喊——塞尚 (229)

这年,他23岁,但看起来却像一个忧郁的中年人。“那个沉默的小伙子,总是在模特旁边放一顶黑帽子和一条白手绢,用以作为确定色调两极的标记……他是那么地不可思议——戴着一顶黑毡帽,穿一件过时而又不合身的绿色条纹外衣。语言粗鲁,疑心重重。”

永远的思考者——罗丹 (239)

第三年,一个老迈的阅卷人在罗丹的名字旁边干脆写上:“此人毫无才能,继续报考,纯系浪费。”就这样,未来的欧洲雕刻巨匠,竟被巴黎美术学院永远拒之门外。

勒考克鼓励他说:“这可能是你遇到的最好的事情……你认为米开朗琪罗需要进美术学院吗?”

印象之非常印象——莫奈 (251)

有人拿着他的画倒过来对大家说:“大家请看这幅画画得多么好,倒过来挂也可以,横着挂更是可以。”

莫奈说:“我所画的不过是印象而已”,于是,一个好讥诮别人的评论家就用此题名来揶揄讽刺那群画家,称他们为“印象派”。

我的自由国度——凡高 (263)

亲爱的读者,我是凡高,人们谈论我的时候,经常用的一个词是“可怜的人”。实际上,除了表情有点哀怨,心里有点彷徨与疑惑之外,我并非都是生活在痛苦之中——我为我纯粹的追求而来,我为我的自由欢呼,我怀着我的太阳能长存于世的梦想而去。

新时代的先驱——乔托

名人档案

姓 名：乔托·迪·邦多纳

国 籍：意大利

生 卒 年：1267 ~ 1337. 01. 08

著 作：《犹大之吻》、《逃往埃及》、《基督传》、《金门之会》、《若亚敬之梦》

传奇人生

绘画之有热情的流露、生命的自白与神明的皈依者，自乔托始。

——现代美术史家贝朗逊

科学人文系列丛书

文艺复兴以前，欧洲社会的主流艺术是“中世纪艺术”，包括早期基督教艺术、拜占庭艺术、加洛林艺术、罗马式艺术、哥特式艺术等，它最大的影响表现在建造方面，至于文艺方面，是文艺复兴迎来了一个全新的时代。

意大利是文艺复兴的报春鸟，在这里诞生了文学上的伟大代表——但丁，小说家薄伽丘，而在绘画领域则是乔托。

但丁在《神曲》里赞扬乔托：

“契马布耶强逞能，
自负艺坛最英雄；
而今乔托名扬远，
竟将先生变后生。”

薄伽丘也在《十日谈》中评价乔托说：“他生而具有超群的想像力，凡自然界的包罗万象，他无一不能运用他的妙笔画得惟妙惟肖，令见者几疑是物的真体。”这有奠定了乔托对现实主义绘画的影响。

从画线条开始

乔托出生在佛罗伦萨的韦斯皮尼亚诺的农村，父亲是贫苦的农民。

他早期的生平已不可考，但他的出生有几个传说。一位佛

罗伦萨的名画家某天在郊外发现了一个12岁左右的少年正在替他躺在石头上的父亲作画，画家看着孩子用树枝画在地下的线条，马上就知道这孩子在绘画方面的天分——有眼力的人，评价一个画家，从一根线开始。

于是，画家说服了少年的父亲，收了少年做自己的弟子。

另一个说法还和那个名画家有关，传说乔托曾在他画室对面的木材商店中打工，因常跑去画室观望，不久被允许跟着学画。

不管怎样，乔托最终还是跟着“拜占庭大师”契马布耶学画了。

拜占庭艺术是一种僵硬、刻板、无立体感的宗教艺术，几个世纪来，从未见有什么变化。那些画在金黄底色上的人物，雍容华贵，但目光呆滞、缺乏真实感，毫无个性与特性。

最初改变“拜占庭艺术”传统的是契马布耶，他的作品开始有了人情味，可惜他还没有完全摆脱那些固定的俗套，真

· 艺术大师的故事 ·

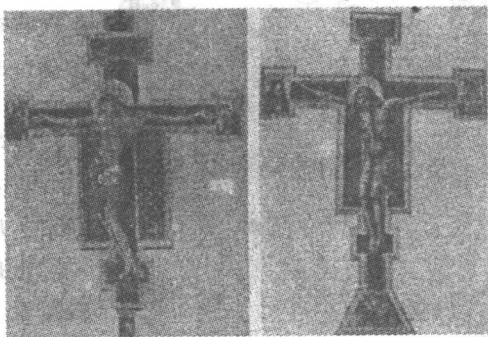
正打破中世纪绘画传统的则是他的弟子——乔托。

聪明的乔托在老师的带领下进步飞快，甚至已经超过老师，至少在眼力上是这样的——有一次，契马布耶走进画室，发现自己画的一幅肖像的鼻子上爬着一只苍蝇，急忙用手去赶，却怎么赶也赶不走。仔细一看，原来这苍蝇是画在画布上的，事后才知道是调皮的乔托干的。

乔托是怎样摆脱老师给他的影响的？艺术传记家瓦萨利说，这是“上帝的恩赐”。

这两幅受难图，足以见证乔托是如何与契马布耶分庭抗礼的。

契马布耶的基督（左图）完全是遵循拜占庭艺术的标准，甚至人物的手、眼睛、鼻子、

嘴和衣纹，都公式化了，造型几乎是一样的，画家无需做任何物体景观人物的观察研究。

而乔托的基督（右图）因为开始注重光影的表现，形成了朴素的结构，人物不再僵化，造型不再重复，人物脸庞也开始有表情……虽然光和空间都没有成熟地融合在画中，但乔托终究是跨出了艺术史的一大步。

从此以后，乔托的作品一再呈现他自然主义的画风，颜色、质感不断在演化，光与影也更成熟地柔和搭配；建筑物、器物、甚至人物的衣衫垂落、布料转折，都越来越立体真实；他甚至尝试让壁画空间跟教堂建筑空间连贯统合，这种尝试对