



经 典 艺 术 值 得 珍 藏

99个 值得典藏 的 艺术家

羽 灵二 编 著

宁夏少年儿童出版社



99个 值得典藏 的 艺术家

羽 灵 二 编 著

宁夏少年儿童出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

99 个值得典藏的艺术家 / 羽灵编著. —银川: 宁夏少年儿童出版社, 2006. 6

(小智者丛书/阿羊, 肖立主编)

ISBN 7-80620-213-7

I. 9… II. 羽… III. 艺术家—生平事迹—世界 VI. K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 056650 号

版权贸易合同审核登记宁字第 2006006 号

本书由台湾雅书堂文化事业有限公司授予中文简体字版权

99 个值得典藏的艺术家

羽 灵 编著

责任编辑 杨 过 金孝立 吕 棣

封面设计 北京典传艺术设计有限公司

版式设计 西部飞翔工作室

责任印制 来学军

出版发行 宁夏少年儿童出版社

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦 邮 编 750001

网 址 www.nx-cb.com 电子信箱 nrs@public.yc.nx.cn

经 销 新华书店

印 刷 宁夏精捷彩色印务有限公司

开 本 787 × 1092mm 1/16

印 张 15.25

字 数 220 千

版 次 2006 年 6 月第 1 版

印 次 2006 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1-6000 册

书 号 ISBN 7-80620-213-7/K·3

定 价 28.60 元

版权所有 侵权必究

(本书如有印装问题, 请寄回宁夏人民出版社发行部调换, 电话 0951-5066764)

关于这本书……

艺术的世界充满了梦想，艺术家让一切梦想变成了无法虚拟的美丽。靠近这些不同风格特色的艺术家和他们的作品，开启他们成长的故事，你会为人类文明的伟大和价值，而由衷地感到自豪。本书以欧洲、美洲、亚洲、澳洲四大洲为开展，在风情民俗、人文精神迥异的四大洲土地上，为读者精心挑选了99个世界著名艺术家，讲述了他们是如何从平凡走向伟大，既而享誉世界。他们每一个人的生平际遇，都是一部成长、成才的历史，激励有志者在体验心灵洗礼的同时，创造出更多、更炫的艺术神话。全书以浪漫、时尚的版式，选配古今中外数百幅美轮美奂的图片，力求以准确的文字、梦幻的色彩、精良的制作，为读者编织出一个真实的艺术空间。

关于这套书



本书撷取古今中外100位在各学科领域具有代表性的著名科学家的传奇故事与成就，使你能够在阅读的过程中，透过平实质朴的语言，轻松体验科学探索的神奇与精妙。

定价：28.00元



本书提出101个影响世界甚远的重要时期和事件，从战争、科学、音乐、文学等各种不同角度，归结出101个你不可不知的重要历史时刻，让你在回顾历史的同时，品味一场永恒的历史盛宴。

定价：28.00元

丛书主编 阿羊 肖立

责任编辑 杨过 金孝立 吕棣

封面设计 北京典传艺术设计有限公司 classiodesign

版式设计 翼飞

编辑热线 0951-5036245

E-mail nxyanguo@126.com

发行热线 0951-5066764





艺术见证了人类文明的存在。它不但记载了人类的发展史，还记载了不同国家的文化。想象一下，如果没有了埃及的金字塔，没有了罗马的竞技场，没有了贝多芬的音乐，没有了达·芬奇的油画，没有了一切的艺术创造，人类的历史还存在吗？我们还能过去的一切感到自豪吗？所以，不可否认——艺术与科学一起推动了社会的进步。与宏伟的科学殿堂一样，艺术的殿堂也闪耀着人类的智慧之光，它是那么的博大精深、丰富多彩。走进它、亲近它，沿着历史的长廊慢慢流连欣赏，人们可以结识许多艺术大师，可以感悟他们的心声，领略那个时代的风采。

这本书正是一座通往艺术海洋的栈桥，它可以引导我们走向艺术海洋、走进艺术殿堂。九十九位我们精心为你选择的艺术家们将一一与你真诚对话，展示他们人格的魅力与创造的艺术美。这九十九位艺术家虽然在浩如烟海的、



为人类文明作出贡献的艺术家中只是很少的一部分，但他们的成就足以显示他们在人类文明构筑中所起的作用和地位。你了解了他们，就等于把握住人类文明发展的脉搏，感受到它有力的跳动，和它美好的前景。

在这本书中，主要选出了从古希腊到现代的欧洲和美洲的艺术家，和以中国为主的自古至今的亚洲艺术家共九十九位，把世界艺术大师生活经历、社会环境、创作艺术清晰生动地展现出来，带领你走进不同历史年代许多不同风格的艺术，让你感受美的熏陶，感悟人生的意义。人类文明正是有了像他们一样一个个不懈努力的创造者，才有了丰富的内涵，才会那么绚丽多姿。他们为他们所生活的时代和人类的文明作出了巨大的贡献。他们创作的一件件艺术品，无声地述说着人类文明的伟大和价值。我们现在正经历着的，正是在这些创造者已创建的人类文明的财富之上构架出的现代文明。我们编撰这本书，一方面是对这些创造者表示深切的敬意，一方面期望激励有志者勃发出更出色、更精彩的创造。这个时代是个需要更多创造者的时代，是个会产生许多创造者的时代。

目 录

001·····前言

第一章 欧 洲

第一节 希 腊

003·····01 米隆 Myron

005·····02 菲狄亚斯 Phidias

第二节 意大利

007·····03 乔托 Giotto di Bondone

009·····04 波堤切利 Sandro Botticelli

012·····05 乔凡尼·贝里尼 Giovanni Bellini

015·····06 乔尔乔涅 Giorgione

017·····07 提香 Tiziano Vecellio

019·····08 达·芬奇 Leonardo da Vinci

022·····09 米开朗琪罗 Michelangelo Buonarroti

026·····10 拉斐尔 Raffaello Sanzio

029·····11 帕格尼尼 Niccolò Paganini

031·····12 普契尼 Giacomo Puccini

典藏



033.....13 帕瓦罗蒂 Luciano Panotti

第三节 法国

- 036.....14 让·古戎 Jean Goujon
- 038.....15 普桑 Nicolas Poussin
- 040.....16 华托 Antoine Watteau
- 043.....17 大卫 Jacques Louis David
- 045.....18 安格尔 Jean Auguste Dominique Ingres
- 048.....19 德拉克洛瓦 Eugène Delacroix
- 050.....20 米勒 Jean François Millet
- 052.....21 库尔贝 Gustave Courbet
- 054.....22 马奈 Edouard Manet
- 056.....23 乔治·比才 Georges Bizet
- 058.....24 西斯莱 Alfred Sisley
- 060.....25 塞尚 Paul Cézanne
- 062.....26 莫奈 Claude Monet
- 064.....27 罗丹 Auguste Rodin
- 066.....28 雷诺阿 Pierre Auguste Renoir
- 068.....29 高更 Paul Gauguin
- 070.....30 修拉 Georges Seurat
- 072.....31 劳特累克 Henri de Toulouse Lautrec
- 074.....32 卢梭 Henri Rousseau
- 076.....33 马蒂斯 Henri Matisse
- 078.....34 迪尚 Marcel Duchamp

第四节 德国

- 080.....35 丢勒 Albrecht Dürer
- 082.....36 巴赫 Johann Sebastian Bach
- 084.....37 贝多芬 Ludwig van Beethoven
- 087.....38 门德尔松 Felix Mendelssohn



- 089.....39 罗伯特·舒曼 Robert Alexander Schumann
090.....40 理查·施特劳斯 Richard Strauss

第五节 奥地利

- 093.....41 海顿 Franz Joseph Haydn
095.....42 莫扎特 Wolfgang Amadeus Mozart
098.....43 舒伯特 Franz Schubert
100.....44 小约翰·施特劳斯 Johann Strauss

第六节 英国

- 102.....45 透纳 Joseph Mallord William Turner
104.....46 康斯太布尔 John Constable
106.....47 布里顿 Benjamin Britten
108.....48 穆尔 Henry Moore
110.....49 卢西安·弗洛伊德 Lucian Freud

第七节 俄国

- 113.....50 柴可夫斯基 Peter Ilitch Tchaikovsky
116.....51 列宾 Ilya Yefimovich Repin
118.....52 康定斯基 Wassily Kandinsky
120.....53 马列维奇 Kazimir Malevich

第八节 西班牙

- 122.....54 委拉斯开兹
Diego Rodriguez de Silvey Velázquez
125.....55 毕加索 Pablo Picasso
127.....56 米罗 Joan Miro
129.....57 多明哥 Placido Domingo

典藏

C 目录 Contents



第九节 荷 兰

- 132.....58 伦勃朗 Rembrandt
134.....59 弗美尔 Jan Vermeer
136.....60 凡·高 Vincent van Gogh
139.....61 蒙德里安 Piet Mondrian

第十节 其他欧洲国家

- 142.....62 蒙克 Edvard Munch
145.....63 扬·凡·爱克 Yang van Aik
147.....64 肖邦 Fryderyk Franciszek Chopin
149.....65 李斯特 Liszt Ferencz

第二章 美 洲

- 155.....66 福斯特 Stephen Collins Foster
157.....67 惠司勒 James Abbott McNeill Whistler
159.....68 帕洛克 Jackson Pollock
161.....69 德·库宁 Willem de Kooning
163.....70 耶胡迪·梅纽因 Yehudi Menuhin
165.....71 沃霍尔 Andy Warhol

第三章 亚 洲

第一节 中 国

- 169.....72 顾恺之 Gu Kaizhi
171.....73 阎立本 Yan Liben
173.....74 吴道子 Wu Daozi
175.....75 王维 Wang Wei
177.....76 荆浩 Jing Hao
179.....77 徐熙 Xu Xi

181·····	78	米芾	Mi Fu
183·····	79	张择端	Zhang Zeduan
185·····	80	赵佶	Zhao Ji
188·····	81	唐寅	Tang Yin
190·····	82	徐渭	Xu Wei
192·····	83	朱奎	Zhu Da
195·····	84	石涛	Shi Tao
197·····	85	郑板桥	Zheng Banqiao
200·····	86	吴昌硕	Wu Changshuo
202·····	87	齐白石	Qi Baishi
204·····	88	徐悲鸿	Xu Beihong
207·····	89	张大千	Zhang Daqian

第二节 日本

209·····	90	尾形光琳	Ogata Korin
211·····	91	葛饰北斋	Katsushika Hokusai
213·····	92	安藤广重	Hiroshige Ahto
215·····	93	黑田清辉	Kurodo Seiki
217·····	94	东山魁夷	Kaii Higashiyama
219·····	95	小泽征尔	Ozawa Seizi

第三节 其他亚洲国家

222·····	96	梅塔	Zubin Mehta
224·····	97	郑京和	Chung Kyung Wha
226·····	98	郑明勋	Myung Whun Chung

第四章 大洋洲

231·····	99	琼·萨瑟兰	Joan Sutherland
233·····		小智者丛书编后记	

典藏



An inset of

Leonardo da Vinci
 Michelangelo Buonarroti
 Jean Auguste Dominique Ingres
 Diego Rodriguez de Silvey Velázquez
 Pierre Auguste Renoir
 Toulouse-Lautrec
 Henri de
 Johann Sebastian Bach
 Ludwig van Beethoven
 Robert Alexander Schumann
 Franz Joseph Haydn
 Wolfgang Amadeus Mozart
 Joseph Mallord William Turner
 Plácido Domingo
 Peter Ilitch Tchaikovsky
 Fryderyk Franciszek Chopin

Europe Europe artists artists

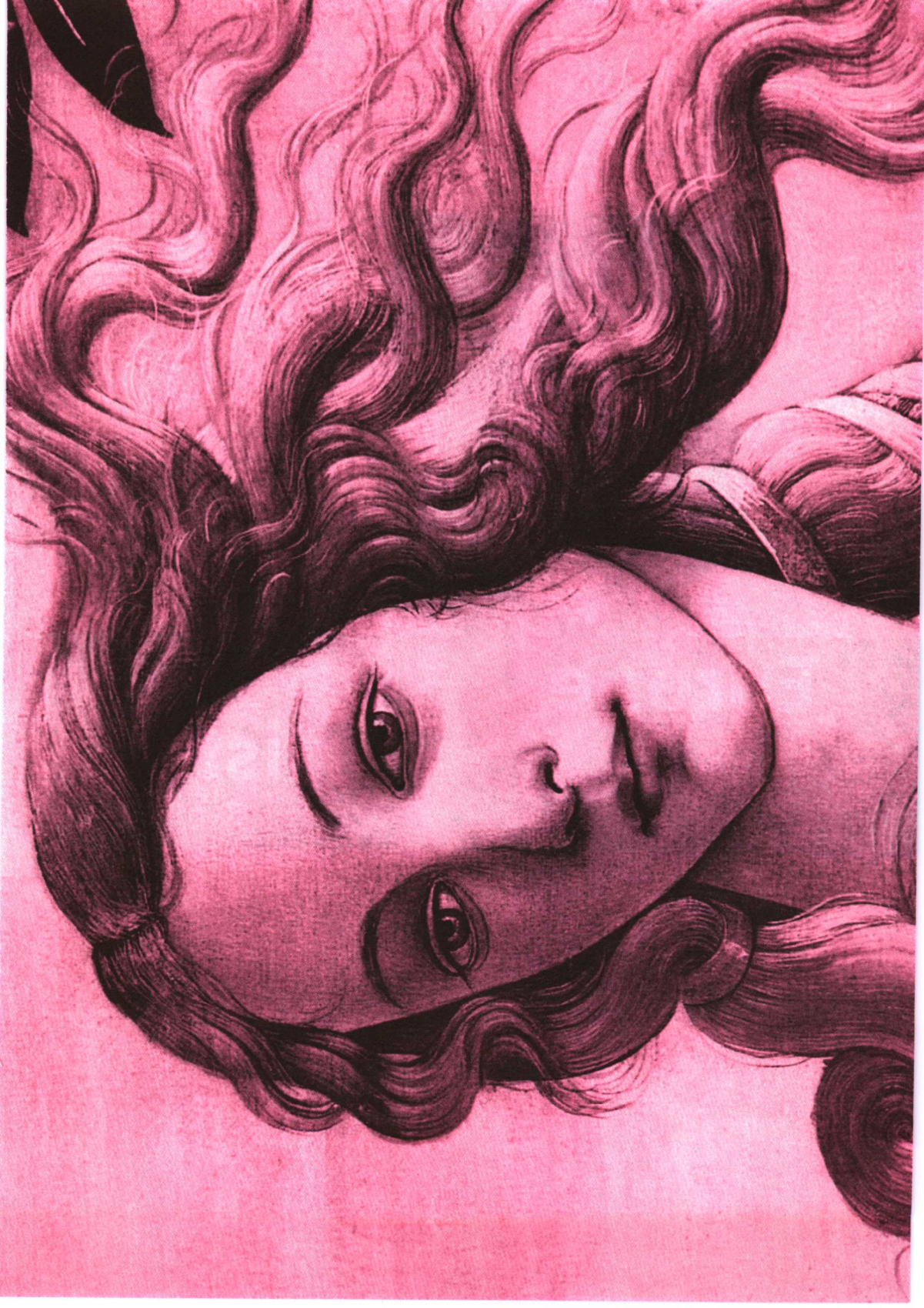
维纳斯的诞生

蒙娜丽莎

亚威农少女

下楼梯的裸女

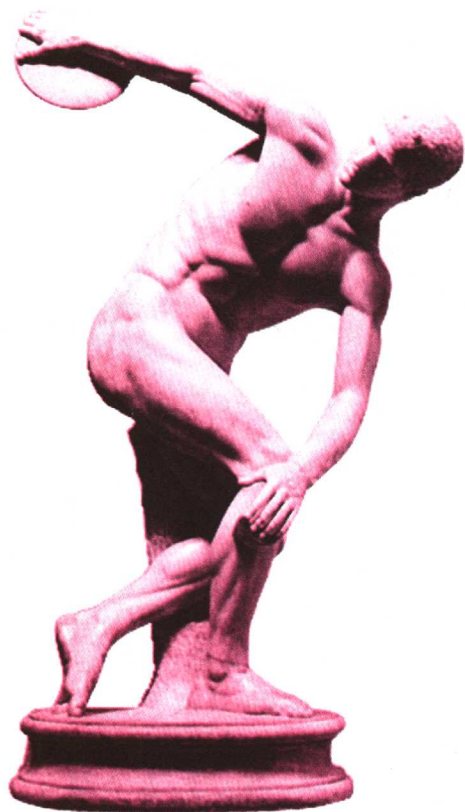
坐着的浴女



米 隆
Myron | 01

公元前六世纪，是希腊雕塑的重要发展阶段——古风时期，这是一个雕塑家的训练阶段。这个时期的雕塑品充满了浓郁的宗教色彩和生硬、拘谨的造型，但是也为之后雕塑品的发展奠定了基础。公元前五世纪，希腊艺术进入了最繁荣的时期——古典时期，艺术家们对于人体写实和理想的塑造更为注重，他们主要表现人们充满活力、蓬勃向上、热爱自由的精神。这与当时的统治者伯里克利思想有关，他曾说过：“我们都是爱美的人。”他的这种观念大大地推动了艺术的发展，也使艺术家们开始得到应有的重视，而雕塑仍然是当时最重要的艺术形式。

米隆（Myron，公元前480—公元前440年，雕塑家）是这一时期初的著名雕塑家。他出生于伊留特拉夷，一生中的大部分时间都在雅典度过。他对人体解剖学有深刻的认识和理解，从而使他的作品能准确地传达出人体的骨骼和肌肉运动的状态，通过静止的人像表现真实的动感，达到精神和肉体的平衡和谐，赋予雕塑生命力，正是他带领着希腊的雕塑走向成熟的境界。米隆擅长用青铜雕刻，作品大多是传说中的人物或动物，最具代表性的作品是《掷铁饼者》，



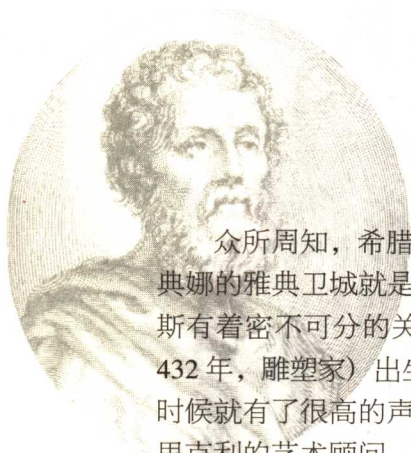
▲掷铁饼者

它可以看作是古希腊雕刻艺术里程碑的作品，是雕刻艺术发展到成熟阶段的标志。原作早已遗失，现在留下的都是后人的仿制品，但我们仍然可以从中感受到生命力的爆发。

《掷铁饼者》来源于古希腊当时生活中的体育竞技活动，雕刻的是一名强健的男子在掷铁饼的过程中最具表现力的瞬间动作。雕塑选择了铁饼被置于最高点、即将抛出的刹那，显示出强烈的“引而不发”的吸引力。艺术家用静止的雕塑表现出运动的效果，准确地把握住从静止到运动状态的关键环节，使观众产生一种心理上的运动感，成为后世艺术创作的典范。

这尊雕塑将强烈的运动感与稳定感结合得非常好。米隆让雕像的重心落在右腿上，左腿虚点地，头部微偏，与铁饼形成两个相应的圆形，给人以视觉上的和谐性和稳定性，

但是在这种静态的稳定中又蕴含了运动的力量。运动员全身肌肉的紧张，右手的高举，又给人一种强烈的运动感，呈现出不稳定的状态。就是在这种互相矛盾又统一的表现形态下，突破了艺术的时空局限，把人体在运动时充满健美青春的力量表现得淋漓尽致，让人感受到运动的节奏和美态。米隆的这一作品深刻地体现了当时的艺术家们不仅在艺术技巧上有了自己的方式，同时也在艺术思想和表现力上有了一个“质”的变化，是古希腊雕塑家对于人体黄金分割雕塑法的最初体现。这尊雕像一直被看作是“空间中凝固的永恒”。至今它仍然是体育运动标志性的塑像。

菲狄亚斯 | 02
Phidias

众所周知，希腊的政治文化中心在雅典，供奉雅典的庇护神雅典娜的雅典卫城就是雅典的标志，而当初雅典卫城的重建与菲狄亚斯有着密不可分的关系。菲狄亚斯（Phidias，公元前490—公元前432年，雕塑家）出生在雅典，创作生涯主要在此，他在二十多岁的时候就有了很高的声誉。他与统治者伯里克利是挚友，同时身为伯里克利的艺术顾问，他领导重建了雅典卫城，完成了卫城中许多的雕刻装饰，这是他一生中最辉煌的创作时期，他的作品体现了古典时期艺术的最高成就，其中的宙斯雕像是“世界七大奇迹之一”。因为擅长神像的雕塑，菲狄亚斯被誉为“神的雕塑家”。

而他的雕塑风格亦被后人称为“神明的静穆”。他所塑造的人物都有着宁静而高贵的姿态，肃穆而温雅的表情。这样的雕塑风格成为古典雕塑理想美的典范，并且一直影响着后来的希腊艺术风格。可以说，菲狄亚斯的名字象征了古代希腊的艺术。在他的身上完整地体现了希腊的艺术精髓，忠于自然，善于净化自然；模仿自然，同时又善于在模仿中驰骋想象力，表现理想。他的主要代表作有《普罗迈乔斯的雅典娜》、《利姆尼阿的雅典娜》、《宙斯》和《帕提依的雅典娜》等，但是也



▲雅典娜头像