

我的第一本百科书

ZUI HAO KAN DE YISHU BAIKE

最好看的

艺术百科

陕西科学技术出版社

我的第一本百科全书

ZUI HAO KAN DE YISHU BAIKE

最好看的

艺术百科

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

最好看的艺术百科/田战省编著. —西安:陕西科学技术出版社, 2005. 5

(我的第一本百科全书)

ISBN 7-5369-3930-2

I. 最... II. 田... III. 艺术—普及读物

IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 042754 号

· 策划
· 编写
· 制作

倚天图书
Titan Book

电话: (029) 87340819

E-mail: tian_zs@263.net

我的第一本百科全书
最好看的艺术百科

出版者 陕西科学技术出版社
西安北大街 131 号
邮编 710003
电话 (029) 87211894
传真 (029) 87218236
http: //www.snstp.com
经 销 各地新华书店

印 刷 西安信达雅印务有限责任公司
规 格 889 mm × 1194 mm
开 本 1/24
印 张 5
字 数 55 千字
版 次 2005 年 5 月第 1 版
2005 年 5 月第 1 次印刷

7-5369-3930-2/Z · 242

总定价 55.20 元

版权所有 翻印必究

(如有印装质量问题, 请与我社发行部联系调换)

新
大老
賦

绘画

- 就像在水里游 《虾》……1
- 世界艺术瑰宝 《敦煌壁画》……2
- 愤怒的声音 《格尔尼卡》……4
- 永恒的微笑 《蒙娜·丽莎》……6
- 非常美的印象 《日出·印象》……8
- 燃烧的热情 《向日葵》……10
- 圣母在人间 《西斯廷圣母》……12
- 世上最是妈妈好 《小鸟的哺食》……14
- 野兽派的诞生 《开着的窗户》……16
- 超现实主义的杰作 《记忆的永恒》……18
- 中华第一神品 《清明上河图》……20

书法

- 潇洒有趣 《肚痛帖》……22
- 汉隶奇葩 《曹全碑》……24
- 天下第一行书 《兰亭序》……26
- 楷书珍品 《颜勤礼碑》……28

建筑

- 勇敢与残忍在这里上演 古罗马竞技场……30
- 永恒面颊上的一滴眼泪 泰姬陵……32
- 世界上最完美的哥特式建筑 科隆大教堂……34
- 英王加冕的地方 威斯敏斯特大教堂……36
- 世界最大的天主教堂 圣彼得大教堂……38
- 云中牧女 埃菲尔铁塔……40
- 古希腊建筑的巅峰 帕提依神庙……42
- 柬埔寨人最大的骄傲 吴哥窟……44
- 悉尼海湾上的点点白帆 悉尼歌剧院……46
- 人类幼年时的建筑奇迹 古埃及金字塔……48
- 世界屋脊上的明珠 布达拉宫……50
- 殿宇之海 故宫……52
- 万里巨龙 长城……54

雕塑

- “体育运动之神” 《掷铁饼者》……56

- 海的女儿 《美人鱼》……58
- 揭开神秘的面纱 复活节岛的《巨石雕像》……60
- 美国的象征 《自由女神像》……62
- 你最爱谁? 《胜利女神像》……64
- 他在想什么? 《思想者》……66
- 完美有多美 《断臂的维纳斯》……68
- 顽石变成的杰作 《大卫》……70
- 最高贵的艺术品 《拉奥孔》……72
- 永远的纪念 《拉什莫尔山国家纪念碑》……74
- 大气磅礴 《秦始皇兵马俑》……76
- 中国旅游标志 《马踏飞燕》……78

音乐

- 悲怆一生 《悲怆交响曲》……80
- “我要扼住命运的咽喉” 《英雄交响曲》……82
- 全世界上演率最高的歌剧 《卡门》……84
- 心怀祖国 《革命练习曲》……86
- 全世界的孩子听着它睡着 《摇篮曲》……88
- 音乐神童的最后一部歌剧 《魔笛》……90
- 美丽的圆舞曲 《蓝色多瑙河》……92
- 海顿一生最优秀的作品 《伦敦交响乐》……94
- 美丽善良 《茶花女》……96
- 中国人自己的交响乐 《梁山伯与祝英台》……98
- 生命的绝响 《二泉映月》……100
- 京剧剧目中最亮的星星 《霸王别姬》……102

舞蹈

- 热情奔放 《拉丁舞》……104
- 世界上最著名的芭蕾舞 《天鹅湖》……106

电影

- 永恒经典 《乱世佳人》……108
- 陪伴我们长大 《米老鼠和唐老鸭》……110
- 敢对希特勒大加嘲讽 《大独裁者》……112

摄影

- 促使越战提前半年结束的照片 《火从天降》……114

绘画

就像在水里游 《虾》

快来看呀！透明的身体，长长的触须，纤细的脚足，看上去活灵活现，似乎正在浅浅的水底游弋、跳动。瞧，有的已弓起身体准备跳跃，有的正举起大钳子准备出击，还有几只正挤作一团争抢食物呢。这就是齐白石老先生的《虾》，能把虾画得这么传神的，也只有他了。

齐白石画虾

说到齐白石，你肯定会说：“我知道，他画的虾最有名。”是的，他能把虾画得这么好，是和他长期对虾的细致观察分不开的。齐白石从少年时代起，就对虾的形体、外貌、生活习性有细致入微的观察，甚至和虾玩在一起，交成了“朋友”。他家门口，有一个池塘，池塘里有很多虾，他就常常到塘边钓虾，久而久之，变成一种情趣。后来，他还在笔洗中养虾，经常对着笔洗一看就是老半天。他画虾时笔先蘸墨，然后用另一支笔在笔肚上注水，把虾的“透明”画了出来，虾一下子就活了。

齐白石

画死虾免费送

齐白石老人以画虾著名，据说，他画的虾子是按只算的，画上有几只虾就算多少钱。有一次，一个人向他求画，请他多画一只虾子，这只虾便走了样，一点生气都没有。那人很奇怪，便问：“这只虾怎么不像其他的虾那样栩栩如生？”齐白石说：“你要添的这只虾子是不在价钱以内的，所以给你画了只死虾子。”

世界艺术瑰宝《敦煌壁画》

碧天黄沙，驼铃悠悠，古老的中国与西方由一条交流物质、文化和友谊的丝绸之路联结起来。沿着这条曾经繁华兴盛的丝绸之路，留存下来许多佛教石窟。而其中规模最大，历史最悠久，内容最丰富，保存最完好的要属敦煌石窟了。在敦煌石窟艺术中，最重要的组成部分就是精美绝伦的《敦煌壁画》。

佛祖显灵始建敦煌

相传，366年，一位名叫乐僔的和尚西游到了敦煌的三危山下，天都快黑了，他还没有找到好住的地方，心里正着急，突然一抬头，只见对面的鸣沙山一片金光耀眼，好像有千万个佛在金光中显现。和尚被这奇景惊得呆住了：“这真是个圣地啊！”于是他决定在这里修洞塑像。后来，人们不断在这修造洞窟，雕塑佛像，绘制壁画，历经十几个朝代形成了内容丰富、规模宏大的敦煌石窟群。

莫高窟第305窟敦煌飞天顶部

敦煌莫高窟位于甘肃省敦煌市东南25千米处

敦煌飞天

飞天是西方极乐世界中最美好的神灵之一。她们居住在风光明媚的宝山之中，不食酒肉，专采百花香露。每当佛讲法的时候，她们就在天空抛洒花雨，散播芳香。飞天作为一种美好的形象常常出现在敦煌壁画中。据统计，莫高窟中共绘有4500多个形象各异的飞天。她们有的身長2.5米，有的只有不足5厘米，但个个都轻盈自在，体态婀娜。尤其是唐代所绘的飞天，面型丰满圆润，身披彩带，临风飞舞，真是优美之极！

世界上最大的画廊

敦煌莫高窟有 700 多个洞窟，其中近 500 个洞窟都绘有巨幅壁画，总面积达 45 000 多平方米，绘画时间长逾千年，堪称世界上最大的画廊。壁画内容丰富，大致可分为佛像画、经变画、佛经故事画、佛教史故事画、神怪画、供养人画像、山水画等。敦煌壁画不仅艺术价值极高，也是研究我国古代社会的珍贵史料。敦煌壁画实在是太浩瀚了，当你站在它面前的时候，你就能体会到世界上最大画廊的真正内涵了。

你知道吗

敦煌这么美丽的壁画是谁画出来的？这一直是敦煌学者们研究的问题。刚开始人们试图从莫高窟北区找到答案，专家们认为北区的 200 多个洞窟很有可能是画师们的住所。可是来自北区洞窟的考古报告表明，这些洞窟只是僧人居住修行或印制佛经的地方。而且壁画题记和敦煌文献中对壁画作者的记载极少，只有 10 世纪左右的画师有零星资料。在敦煌文献中，画师们被称为画匠或画工，可见他们的社会地位都不高，可以想象他们当时的生活和工作环境一定也很差，可就是他们绘制出了精美绝伦的壁画，给我们留下了宝贵的艺术财富。面对着美丽的壁画，你一定会惊叹这些无名艺术家的高超技艺！这是我们每一个炎黄子孙的骄傲！

敦煌劫难

卖国贼王道士

清朝光绪年间一位王道士闲居在莫高窟，有一天，他无意中发现了—个隐藏了 900 年之久的秘密石室，里面堆满了经书、史书及佛经的手抄本，还有大量的丝织绢画等珍贵文物，人们称这些为敦煌遗书。腐败无能的清政府对这些珍贵的文物毫不重视，贪财愚昧的王道士将这些珍品随意送人、出卖。后来，英国人、法国人、日本人、美国人、俄国人等，他们打着“考古”“探险”的旗号来到敦煌，用极便宜的价格从王道士处骗买了大量的敦煌遗书，还用胶布及特殊的化学溶液黏走了很多精美的壁画，搬走了最好的塑像，这给敦煌带来近乎毁灭性的灾难。要使流散到世界各地的国宝级的珍贵文物回归到敦煌，却是那么难的事。这是敦煌的伤心史，也是对我们的警告，一个国家的强盛和对文物的保护意识是多么重要啊！

愤怒的声音

《格尔尼卡》

1937年4月26日，希特勒和佛朗哥的空军对西班牙北部小城格尔尼卡进行了疯狂轰炸，在漫天的炮火中，无辜的百姓死伤无数。面对德国法西斯的暴行，愤怒的毕加索仅用了几个星期就完成了巨幅油画《格尔尼卡》。表达了爱好和平和正义的毕加索对罪恶法西斯的厌恶和鄙视。

《格尔尼卡》

《格尔尼卡》画面中间是一匹被刺破肚子的马，代表被轰炸的善良无辜的人们。马的脚下躺着一个手握断剑的 dead 的士兵。左边，一个仰头痛哭的母亲怀抱死去的婴儿，她的背后是一头代表野蛮法西斯的牛。画面右边，一个人仰着头，伸着双臂，正在痛苦挣扎。一位少女弯腰急速地跑过，她的上面，一位妇女手持油灯从窗口探出头来。在马头上有一盏象征光明和希望的电灯。这就是毕加索愤怒的声音。整幅画表达了一种强烈不安和愤怒的情绪。不过，你一定要仔细看才能看明白，因为这是立体派艺术，就是把一个物体固有的形象破坏和解体，然后又重新组合呈现在画面上。立体派追求的是几何形体排列组合所产生的美感。

谁的“杰作”

毕加索一生都在反对侵略，向往世界和平。第二次世界大战期间，德国的将领和士兵经常出入巴黎的毕加索艺术馆。有一次，在艺术馆的门口，毕加索给每个德国军人发了一幅他的名画《格尔尼卡》的复制品，好让他们清楚自己的罪行。一位德军盖世太保头目指着这幅画问毕加索：“这是您的杰作吗？”“不，”毕加索面色严峻地说：“这是你们的杰作！”

毕加索

毕加索与和平

毕加索爱画画，也爱动物。象征和平的鸽子经常是毕加索作品的主角。一只可爱的小白鸽口衔橄榄枝，正张开洁白的翅膀，自由自在地飞着，飞着……毕加索画的鸽子代表了全世界热爱和平的人们的意愿。毕加索也给世界人民和平大会献上了他画的鸽子，把和平的愿望传播到世界每一个角落。后来，人们便把鸽子叫作“和平鸽”。

你知道吗

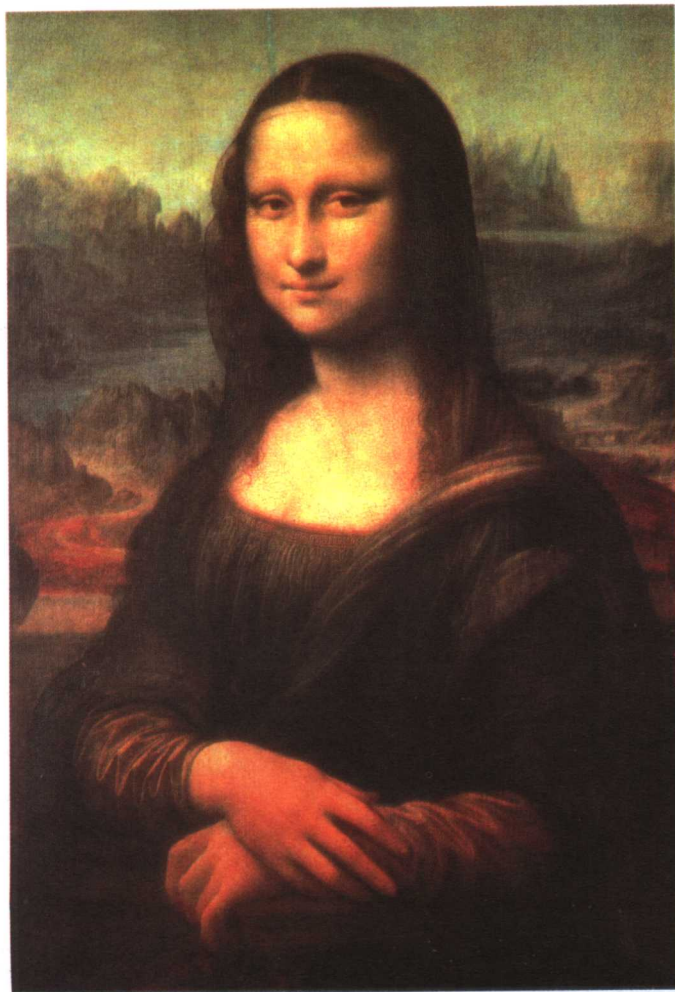
1881年，毕加索在西班牙出生。应该说他是一个绘画天才，在他还不会说话的时候，他就会用笔画出东西来向妈妈要吃的。毕加索又是一个长寿的画家，1973年在法国去世。在他漫长的艺术生涯中，他不停地变换着艺术风格，先是忧郁的“蓝色时期”，再是“玫瑰红时期”，下来是“非洲时期”，接着是“立体主义时期”，然后是“新古典主义时期”，再后来是“超现实主义时期”，最后是“抽象主义时期”。但不管风格如何变换，毕加索粗犷、刚劲的个性始终贯穿其中。就在这种不停的变换中，这位天才画家给我们留下了数量惊人的作品。

永恒的微笑

《蒙娜·丽莎》

你一定在不少地方看到过《蒙娜·丽莎》那神秘的微笑，你的书上、邮票上、飞来飞去的明信片上、甚至T恤衫上也有《蒙娜·丽莎》那永恒的微笑。《蒙娜·丽莎》是意大利的绘画天才达·芬奇花了4年的时间创作出来的著名油画。

一笑500年

从《蒙娜·丽莎》诞生那一天起到现在已经有五个世纪了，也就是她的神秘的让人琢磨不透的微笑已经保持了500年了，而且她还会一直笑下去呢！

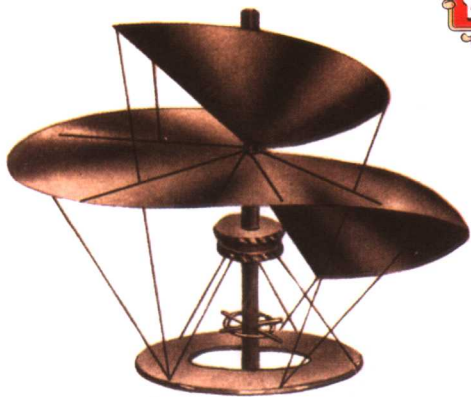
达·芬奇的自画像

达·芬奇认为，一个画家的灵魂必须像一面镜子，反映一切：一切物象、一切运动、一切颜色。但它自身却是不动的和明亮的。而灵魂最澄清的时候就是孤寂。

你知道吗

说起达·芬奇你一定知道他画鸡蛋的故事。可你知道吗？达·芬奇除了是绘画大师外，他还是一位博学的科学家。他研究数学、物理、哲学、人体比例、机械，他曾观察小鸟的飞行，设计了一个类似飞机的飞行器。因为他在这诸多领域取得的显著成就，他和米开朗基罗、拉斐尔一起被人们称为意大利“文艺复兴三杰”。

达·芬奇设计的直升机的螺旋桨模型

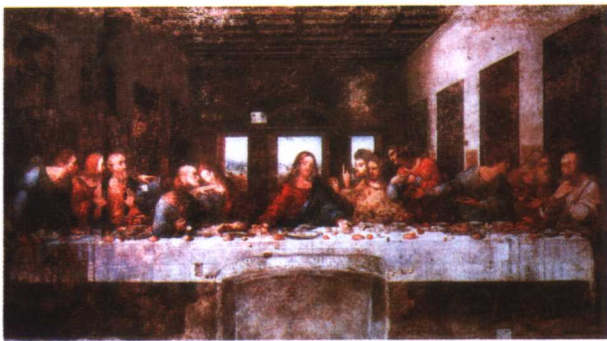
一层层涂抹起来的油画

油画是用松节油，亚麻籽油，核桃油等植物油调和颜料在画布、油画纸或木板上作画。油画颜料的覆盖力很强，后涂上去的颜料能把先涂的颜料完全覆盖，所以油画作品就像一层层涂抹出来的，给人一种厚重的感觉。而且油画的色彩丰富、逼真、不易褪色，能保存好长时间呢。现在流传下来的西方绘画作品大多都是油画。

没有眉毛的《蒙娜·丽莎》

在你惊叹《蒙娜·丽莎》的绝世之美时有没有注意到她是**没有眉毛**的？原来在达·芬奇时代的佛罗伦萨流行的是薄眉，当时达·芬奇用特殊的画法给她画上了稀疏的眉毛，可是经过了这么几个世纪，颜料慢慢褪去，《蒙娜·丽莎》就成了**没有眉毛**的美女了。

达·芬奇的《最后的晚餐》（上图）与后来米开朗基罗《最后的审判》、拉斐尔的《雅典学院》并称为文艺复兴盛期的三大杰作，成为古典艺术遗产中最具有纪念碑意义的典范作品。欧洲画坛认为这幅画是所有伟大画卷中的最佳珍品，是欧洲艺术的拱顶之石，是千古不朽的杰作。

非常美的印象 《日出·印象》

在一个多雾的早晨，太阳已徐徐升起，海水在阳光下泛着鳞鳞银波。早起的渔夫已划着小船出海了，我们似乎能感觉到船在缓缓行进。远处岸上的一切都笼罩在大雾下，只显现出依稀可辨的影子，有工厂的烟囱，船上的吊车。真是水天交融，海天一色！这就是印象派画家莫奈的代表作《日出·印象》。

印象派的来历

1874年，莫奈和其他20多位法国画家一起组成了一个“无名画家协会”，这些青年画家在巴黎市中心举行了一个画展，其中就有莫奈的《日出·印象》。有一位评论家看了画展后，写了一篇评论文章，文章对展出的作品大加嘲讽，

特别是莫奈的《日出·印象》，他借莫奈这幅画的题目戏谑地称这次展览为“印象主义的展览会”。没想到，“印象派”这个名称从此就在画坛上确立了，《日出·印象》也成了这一画派的标志。

《日出·印象》

莫奈肖像

“印象派之父” 莫奈

马奈虽然是印象派的开拓者和创始人，但真正实现印象主义理念和技法，将印象派发扬光大的却是莫奈。莫奈把他毕生的精力都献给了印象主义，对西方画界产生了重要的影响，掀开了西方现代绘画史新的一页，所以说莫奈是“印象派之父”一点儿也不过分。

马奈肖像

莫奈晚年的杰作

莫奈晚年眼睛出现了问题，视力日渐衰退，但在这样的情况下，他还坚持作画。莫奈喜欢睡莲，他想在一个大的房间里，四面墙壁都挂满巨幅的睡莲画。法国总理克雷芒梭是他的好朋友，莫奈有时候因为眼睛看不清而暴躁地割破画布，这时候都是这位好朋友鼓励他：“画吧，画吧，不管你自己知道不知道，会有不朽之作的。”莫奈以他最大的毅力终于完成了他最杰出的作品《睡莲》油画，并把它献给了自己的祖国。

你知道吗

我们都知道莫奈是印象派的一代宗师，可他小时候却是画漫画的。小莫奈对绘画的兴趣比学习其他课程高多了，他经常在笔记本上画漫画，老师和同学就是他漫画的主人公。乐此不疲的练习加上与生俱来的天赋，小莫奈的漫画居然开始在文具店里展出并且出售，他为自己作品开出的价格是每幅 20 法郎。15 岁的时候，莫奈在当地已小有名气。后来，莫奈经画商介绍，认识了描绘海上风光的画家布丹，在布丹的动员下，他才开始学习油画的。

莫奈的光与色

莫奈的画色调明亮、丰富，强调物体的光感。细碎的笔触虽然有时给人以粗糙、尚未完成的感觉，但却能表现出物体的新鲜气息和耀眼光辉。印象派画家与传统画家的风格不同，他们努力追求的不是照片般的真实，而是表现一种光与色彩的变化。到莫奈晚年的时候，他几乎已经实现了少年时的梦想，把“不可能画得出的空气美”差不多画了出来。

燃烧的热情

《向日葵》

蓝天白云下，空旷的田野上，你的眼前是一大片金黄的向日葵在阳光里灿烂地绽放。看到这么美的画面，你一定会高兴地跳起来。向日葵也是天才画家凡·高的挚爱，凡·高的《向日葵》是他用烈火般的热情浇灌出来的，相信你看了，也会为他画里的“向日葵”深深陶醉。

“尽管我又病又疯，但仍不失去对人类的爱。”

凡·高的画就像他的人，天真、单纯而又充满热情。他爱这个美丽而又残缺的世界，把他的爱无私地给这个世上所有的人，可是除了弟弟没有人爱他。如果人们能给他一点温暖，哪怕一丁点，他也不会再在绝望中结束自己年轻的生命。如果凡·高生活在今天，我们一定会爱他的，你说对吗？

凡·高在1888年8~9月间创作出《向日葵》

一生只卖出一幅画

凡·高一生虽然短暂，但在他宝贵的生命中，他创作了大量的画。他画他热爱的向日葵，画他自己，画他住的房子，画他住的医院，画他热爱的大自然中一切让他陶醉的东西。可他明快大胆的色彩在当时没有人欣赏，人们都当他是疯子，不喜欢他的画。在他生前只卖出了一幅画——《红色葡萄园》，这幅画卖了400法郎，买主是比利时的一个画家。在这幅画卖出不久，凡·高就自杀了。

你知道吗

在凡·高短暂的一生中最重要的人就是他的弟弟提奥。妈妈不爱他，他爱的女人不爱他，他敬爱的朋友也离他而去，他一生同情深爱的人们也不了解他，只有弟弟提奥对他不离不弃。提奥比凡·高小4岁，他深爱着哥哥，他崇拜哥哥，只有他相信哥哥是个绘画天才。我们现在的人都对凡·高的画顶礼膜拜，可他活着的时候却是穷困潦倒，经常会没东西吃饭肚子，而这时候都是弟弟提奥帮助他。在凡·高自杀后，提奥伤心极了，他不能忍受失去哥哥的痛苦，凡·高去世后半年提奥也去世了。人们把提奥葬在了哥哥旁边，让这对深爱着对方的兄弟俩永远在一起。

《叼烟斗的自画像》 阿尔 1889年

一生挚爱 《向日葵》

凡·高喜欢太阳的热烈和触目的色彩，就画太阳最忠实的追随者向日葵。凡·高在法国阿尔的阳光下用太阳的颜色和画着最爱的向日葵。他画过很多向日葵画，有剪下来的向日葵，有插在花瓶里的向日葵，我们看到最多的是他花瓶中的向日葵。向日葵永远向着太阳的方向，它象征热情、忠诚和生命。

1853年3月30日，文森特·凡·高就出生在下面这栋带有小阁楼的房屋中。

画家凡·高

在1853年春暖花开的日子里，天才画家文森特·凡·高出生了。他的故乡在荷兰，可他一生大部分的时间是在到处流浪中度过的。在他献身绘画艺术之前，他在海牙、伦敦的画廊工作过，他在比利时的矿区作过传教士。27岁时他拿起画笔开始学习画画，他在法国的阿尔创作了大量色彩明快的作品，包括《向日葵》。他的热情在绘画中得到了发泄。但他的生活是很潦倒的，一直是弟弟资助他，后来凡·高患上了可怕的癫痫病。1890年，他再也不想麻烦弟弟了，就在法国奥韦尔的麦田中自杀了。

圣母在人间 《西斯廷圣母》

在拉开的帷幕下，圣母怀抱圣子从云端徐徐而来。圣母端庄安详，她温柔的眼睛有些哀伤，但又透着一股坚定，她要把她唯一的儿子献给这个苦难深重的世界。从圣子耶稣的大眼睛中可以看出，他已经做好了准备来拯救苦难的世人。教皇西斯廷二世，身披华贵的教皇圣袍，取下桂冠，虔诚地迎圣母驾临人间。美丽贤淑的圣女芭芭拉目光下垂，温柔地看着小天使。而两个睁着稚气的大眼睛仰望圣母降临的小天使，是那么地天真可爱。这么美的画面，谁看了都会为之陶醉的！这就是拉斐尔众多的圣母像中最杰出的代表——《西斯廷圣母》。

《西斯廷圣母》创作于1513年前后，是拉斐尔为西斯廷大教堂所作。

拉斐尔创作圣母的灵感

关于拉斐尔画圣母像的灵感有很多说法。一种是说圣母的形象是拉斐尔对在他小时候就去世的母亲印象；一种是说拉斐尔爱上了比他年长的养母——美丽温柔的公爵夫人，他便以公爵夫人的气质来画圣母；还有一种说法就是拉斐尔寻遍了佛罗伦萨的美女，来发现他心目中的圣母；还有的人说是圣母在拉斐尔梦中显灵。人们普遍认为第三种说法比较可信，因为拉斐尔也在给朋友的信中提到，他常常暗中观察美丽的妇女，再加上自己理想中的样子才创作出完美的圣母形象。