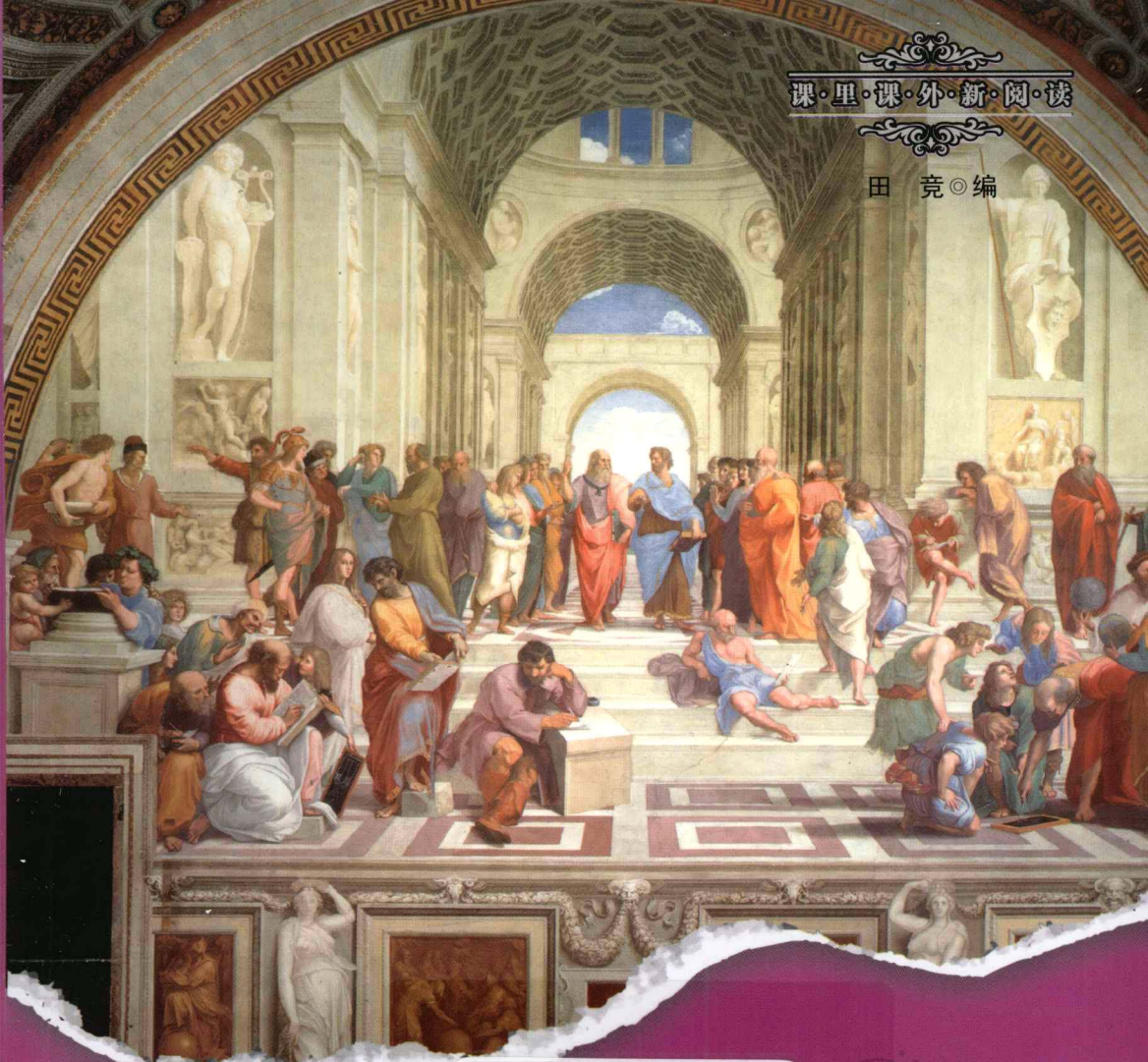

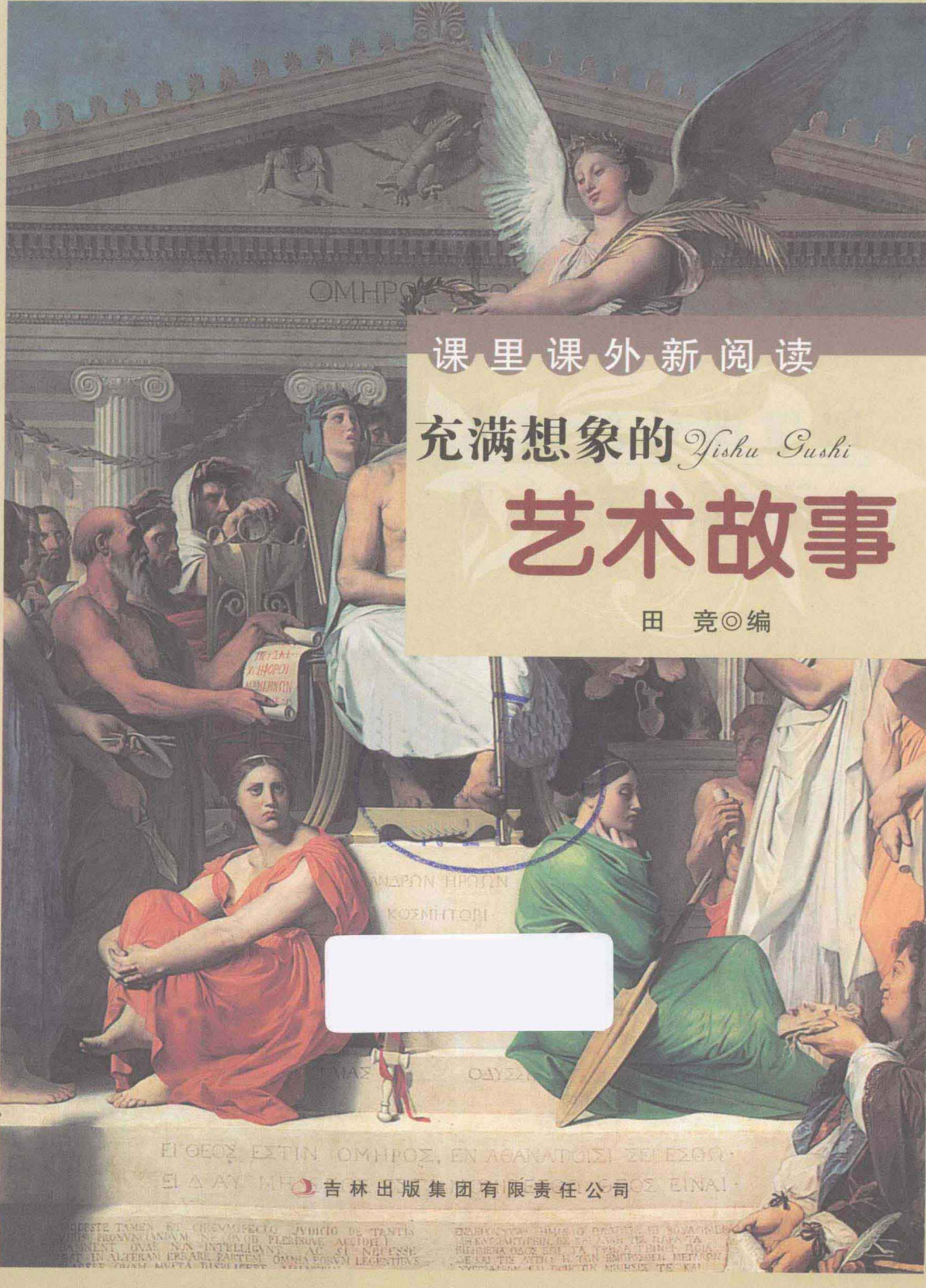
课·里·课·外·新·阅·读

田 竞◎编

充满想象 的艺术 S tories of Art 故事

吉林出版集团有限责任公司

课里课外新阅读

充满想象的 *Yishu Gushi*

艺术故事

田 竞◎编

ΕΙ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΜΗΡΟΣ, ΕΝ ΑΓΑΝΑΤΟΙΣΙ ΖΕΥΣΕΩΣ
ΕΙ Δ' ΑΝ' ΜΗ

吉林出版集团有限责任公司

DESTE TAMEN ET QUAMVISPECTO JUDICIO DE TENETIS
VIRUS PRONUNCIAM NE QUOD PLEBEM ALIQUO
CAUSANT OVAE AN INTELLIGANT AN SI NEPESSE
SIT IN ALITER PEGARE FACIET OMNIA FORAM LEGENTIS
PATES PRAM ALTA TIRGIPPE

DESTE TAMEN ET QUAMVISPECTO JUDICIO DE TENETIS
VIRUS PRONUNCIAM NE QUOD PLEBEM ALIQUO
CAUSANT OVAE AN INTELLIGANT AN SI NEPESSE
SIT IN ALITER PEGARE FACIET OMNIA FORAM LEGENTIS
PATES PRAM ALTA TIRGIPPE

图书在版编目(CIP)数据

充满想象的艺术故事 / 田竞编. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2012.2

(课里课外新阅读)

ISBN 978-7-5463-8075-9

I. ①充… II. ①田… III. ①艺术—青年读物②艺术—少年读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 019539 号

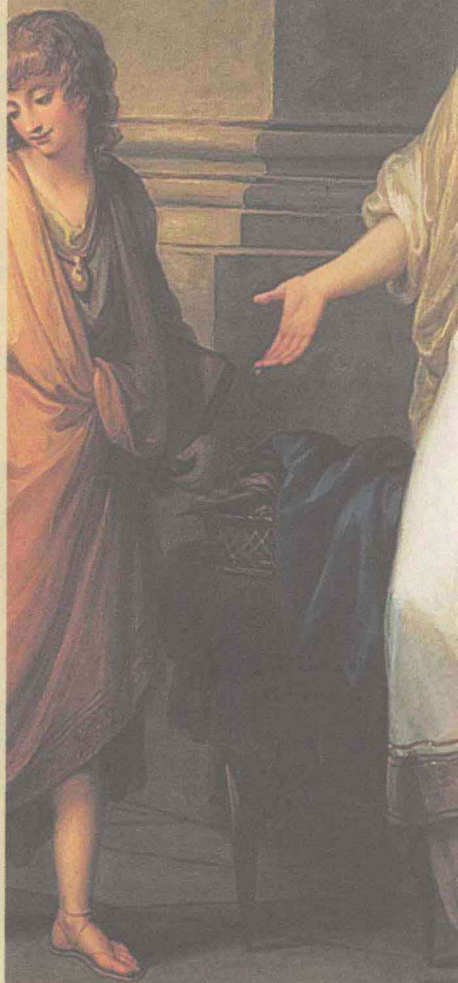
课里课外新阅读

充满想象的艺术故事

Chongman Xiangxiang de Yishu Gushi

出版策划: 刘 刚
项目统筹: 张岩峰
执行策划: 郝秋月 范 迪
责任编辑: 于媛媛
责任校对: 王 媛
装帧设计: 李 婷
图文编排: 李 婷 赵 欣
出 版: 吉林出版集团有限责任公司 (www.jlpg.cn/yiwen)
(长春市人民大街 4646 号, 邮政编码: 130021)
发 行: 吉林出版集团译文图书经营有限公司
(http://shop34896900.taobao.com)
电 话: 总编办 0431-85656961 营销部 0431-85671728
印 刷: 长春新华印刷集团有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 10.25
字 数: 160 千字
版 次: 2012 年 6 月第 1 版
印 次: 2012 年 6 月第 1 次印刷
定 价: 19.90 元

版权所有 侵权必究
印装错误请与承印厂联系

前言

FOREWORD

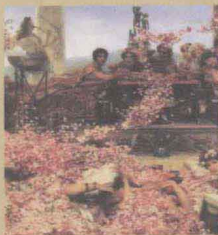
艺术是一场盛宴，雕塑、绘画、音乐、舞蹈等是慢火慢炖的营养佳品；艺术是美丽的大花园，各种艺术形式是园中争奇斗艳的芬芳花朵……在这个用激情和梦想搭建的艺术殿堂里，断臂女神维纳斯让我们懂得残缺也是一种美；卷帙浩繁的《清明上河图》让我们感受到了市井小民的快乐；《命运》交响曲让我们看到一代艺术大师与命运抗争的日日夜夜，从而获得无尽的力量……

这本《充满想象的艺术故事》分别介绍了雕塑、绘画、音乐、舞台剧、现代艺术等几个方面，并通过对一些艺术作品的介绍和展示，让读者进一步了解那些艺术家及其背后的故事。

也许，我们的生活并不缺少艺术，而是缺少发现艺术的眼睛。只要我们用心观察体会，艺术就在我们的生活里。希望读者朋友从课里课外出发，热爱生活，追逐艺术，享受美好生活！

目录

CONTENTS

第一章 雕塑

史前瑰宝古老的雕塑 /8

天空的守望者狮身人面像 /10

体育之星《掷铁饼者》/12

人间天使《命运三女神》/14

断臂美神维纳斯/ 16

阳刚之美《大卫》/18

卢塞恩标记《垂死的狮子》/20

新古典主义之父卡诺瓦 /22

生命缔造者乌东 /24

勇敢说不卡尔波 /26

永恒的智者《思想者》/28

美国印象《自由女神像》/30

现代主义雕塑家摩尔 /32

敦煌艺术的典范莫高窟 /34

世界第八大奇迹兵马俑 /36

第二章 绘画

史前绝唱阿尔塔米拉洞窟壁画 /40

油画之父凡·爱克兄弟 /42

威尼斯奇葩提香 /44

圣母的画师拉斐尔 /46

绘画史上的绝响达·芬奇 /48

光影大师伦勃朗 /50

爱国画家达维特 /52

色彩人生莫奈 /54

坚定的印象派大师毕沙罗 /56

农民画家米勒 /58

战斗进行曲《自由引导人民》/60

永远盛开的奇葩凡·高 /62

生命中的感动雷诺阿 /64

勇士画家列宾 /66

诗意人生列维坦 /68

一生辉煌毕加索 /70

御用画师**阎立本** /72

百代画圣**吴道子** /74

中华名画《**清明上河图**》/76

现代绘画大师**徐悲鸿** /78

国画大师**齐白石** /80

第三章 音 乐

欧洲音乐史的新篇章**古罗马音乐** /84

近代歌剧之父**蒙特威尔地** /86

近代音乐之父**巴赫** /88

永远的圣乐《**弥赛亚**》/90

天才音乐家**莫扎特** /92

交响乐之父**海顿** /94

与命运抗争的大师**贝多芬** /96

钢琴诗人**肖邦** /98

音乐大师**舒伯特** /100

音乐世家**施特劳斯家族** /102

钢琴之王**李斯特** /104

勇敢的斗士**瓦格纳** /106

浪漫主义绝响**理查·施特劳斯** /108

民族音乐家**德沃夏克** /110

那不勒斯乐派教父**斯卡拉蒂** /112

美丽的传说**古琴与箫** /114

乐曲中的奇葩**宫廷音乐** /116

中华第一乐章**韶乐** /118

古代叙事诗的基础**汉乐府** /120

第四章 舞台剧

悲剧之父**埃斯库罗斯** /124

完美人生**索福克勒斯** /126

艺术哲学家**欧里庇得斯** /128

神话悲剧**塞内加** /130

戏剧集大成者**莎士比亚** /132

歌剧神话《**自由射手**》/134

经典歌剧《**茶花女**》/136

舞台剧传奇《**卡门**》/138

俄罗斯之魂**柴可夫斯基** /140

歌剧大师**普契尼** /142

天才大师**乔达诺** /144

东方的莎士比亚**关汉卿** /146

中国国粹**京剧** /148

第五章 现代艺术

历史名城**勒阿弗尔** /152

繁荣的象征**摩天大楼** /154

永远的大师**卓别林** /156

儿童王国**迪士尼** /158

历史记录者**布列松** /160

附录 大事年表

第一章 *Di-yi Zhang*

雕塑

Diaosu

在漫漫历史长河之中,许多艺术作品已经无声无息地成为时间的陪葬品,我们已经看不到它们当年动人的身影,然而,雕塑作为一种无声的艺术形式,一直悄悄地记载着岁月的变迁。若干年后,当我们轻轻走近这些沉默的“史官”时,看着它们的衣着、眼睛、神情、体态,我们的思绪会暂时被凝固在它们的世界里,越走越远……

史前瑰宝 古老的雕塑

在历史长河的冲刷过程中,许多历史事物已经香消玉殒,而许多雕塑作品却被保存了下来,因而它们就成为人类艺术宝库中不可多得的奇葩。透过这些雕塑作品我们窥探到了古人的聪明才智。

人类雕塑艺术的历史最早可以追溯到旧石器时代。那时,人类不但克服了生存的困难,而且可以从长期的生活经验中提炼出高于生活的艺术。

在对旧石器时代艺术的研究中,专家们普遍认为艺术的起源与早期人类的生活和巫术信仰有关。目前发现的大量远古时代岩壁画和雕刻作品中,动物形象占有很大的比例,这大概是那时人类对狩猎生活的描述,或许也表达了人们对富足生活的向往。而人的形象在当时的艺术作品中也常见,多是表现人与动物的搏斗、对巫术的信仰以及渴望种族兴旺的生殖崇拜。

在法国南部的劳塞尔岩洞中,人们发现了六件人物雕刻形象,其中最著名的一件是一个女性人体的浮雕像,即被后人称为《持角杯的维纳斯》雕像。据考古研究,这幅雕像大约是公元前3万年前的作品。

《持角杯的维纳斯》高46厘米。雕像中的女性面部和足部刻画得比较模糊,而能体现女性生殖特征的部位

↑《持角杯的维纳斯》

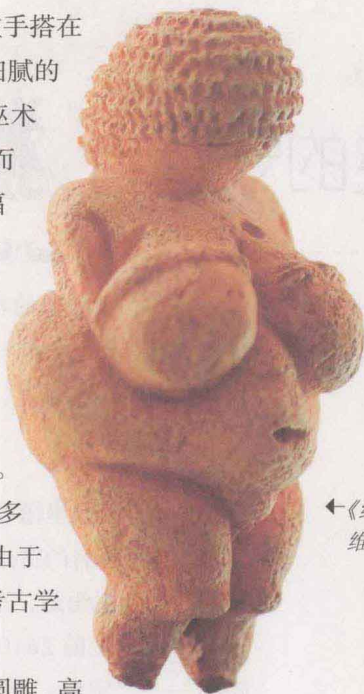

则显得很夸张。她右手拿着一只牛角，左手搭在微微隆起的腹部上，披肩的长发绕过了细腻的左肩。从形象上看，她像是在主持一种巫术仪式，也许在祈祷族人狩猎时能够满载而归，也许是在祝愿氏族的繁荣昌盛。这幅典型的女性雕刻形象表现了原始人类对种族繁衍的崇尚。如今，这幅雕像已成为欧洲旧石器时代最著名的女神雕像之一，现藏于法国巴黎圣热艺博物馆。

与《持角杯的维纳斯》有异曲同工之妙的雕塑作品是《维林多夫的维纳斯》。这件作品发现于奥地利摩拉维亚的维林多夫山洞中，距今已有约3万年的历史。由于发现于维林多夫山洞中，所以西方美术考古学家们戏称其为“维林多夫的维纳斯”。

《维林多夫的维纳斯》是一幅石灰石圆雕，高约10厘米，宽5厘米。这尊雕塑头部和四肢雕琢得十分笼统，脸部特征基本忽略，女性特征在雕塑中得到淋漓尽致的发挥。她弯曲的头发均匀地排列在整个头部上，但胸部突出，腹部宽大。人们推测它很可能是当时母系氏族社会崇拜的偶像，同时也表达了早期人类渴望种族繁衍的愿望。

《纳尔迈调色板》是古埃及重要的浮雕作品，创作于约公元前3100年。当时，埃及进入了历史上的埃及古王国时期，国王是伟大的美尼斯。据说纳尔迈就是美尼斯的化身。《纳尔迈调色板》是一个双面盾形的浮雕石板，共有五个画面，其中有四个画面都是用来赞颂美尼斯统一埃及的丰功伟绩。另外，画面中还有许多象形文字，它们都是研究这一时期历史的宝贵资料。《纳尔迈调色板》不仅是迄今为止所发现的最古老的历史纪实性石刻，更是东方美术史上不可多得的珍品。

←《维林多夫的维纳斯》

学海拾贝

《纳尔迈调色板》现收藏于埃及开罗博物馆，画面中的法老纳尔迈头戴峨冠，右手执权杖，左手放在敌人的头上，显示了赫赫威严。石板的最下端，是落水亡命的战败者的形象。石板的最上端，是两个人面牛首像，即埃及荷托尔神。

天空的守望者 狮身人面像

在广阔无垠的撒哈拉沙漠上，居住着一位神秘的主人，它隐隐透露出一种威严与神圣。千百年来，狮身人面像以其诱人的魅力，吸引了无数学者、游览者走近它、欣赏它！

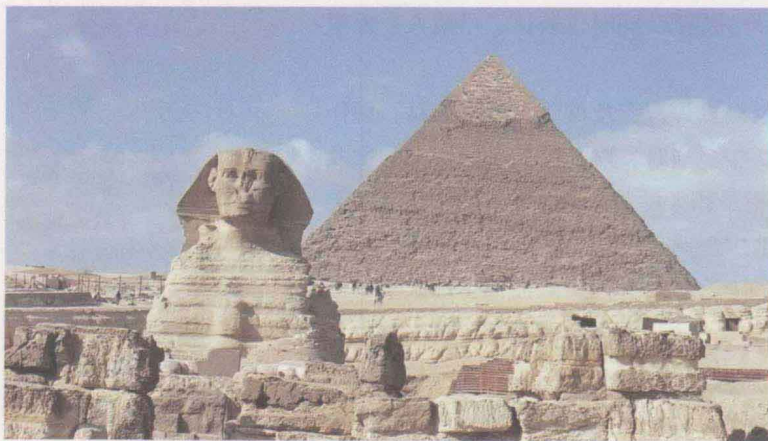
狮身人面像坐落在开罗西南方向的吉萨大金字塔附近，是埃及著名的古迹。千百年来，关于狮身人面像的建造之谜，人们众说纷纭，这又为它增添了许多神秘感。

传说公元前 2610 年，法老胡夫来巡视自己快要竣工了的陵墓——金字塔。他发现采石场上还留下一块巨石，当即命令石匠们按照他的脸形，雕一座狮身人面像。石匠们冒着酷暑，经过一年又一年的精雕细刻，终于完成了这个巨型雕像。但是，也有很多人认为，狮身人面像不是根据法老的脸形来雕刻的。万人之上的法老，用自己的面像来守护陵墓不怕被

人耻笑吗？

那显然有降低身份之嫌。

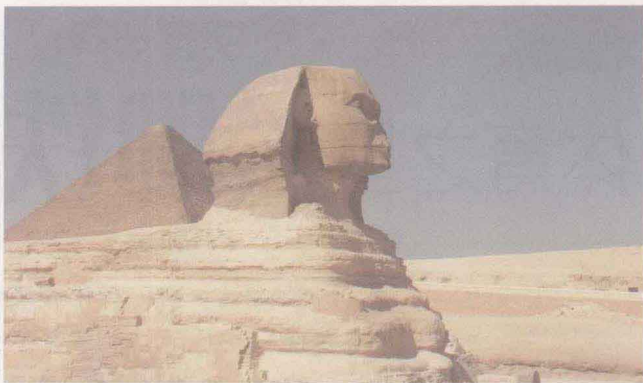
因为狮身人面像状如希腊神话中的人面怪物斯芬克司，所以有很多人认为它是依照斯芬克

↑ 胡夫金字塔

司的形貌雕刻的。在古代的神话中，斯芬克司是巨人与蛇妖所生的怪物，他长着人的头、狮子的躯体，并长有翅膀。斯芬克司生性残酷，他从智慧女神缪斯那里学到了许多谜语，常常守在大路口为难路过的行人。行人要想通过必须

↑ 狮身人面像

猜谜，猜错了就会被他吃掉。有一次，一位国王的儿子被斯芬克司吃掉了，国王非常愤怒，发出悬赏：“谁能把他制服，我就把王位让他！”

勇敢的青年俄狄浦斯应国王的征召前去报仇。他来到了斯芬克司把守的路口，斯芬克司给他出了这样一道题：“能发出一种声音，早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，晚上却用三条腿走路，这是什么？”“这是人。”聪明的俄狄浦斯很快猜了出来。但斯芬克司不服输，又给俄狄浦斯出了一个谜语：“什么东西先长，然后变短，最后又变长？”俄狄浦斯又猜出了谜底“影子”，于是斯芬克司只得自杀去赎罪。

至今，关于狮身人面像的建造原因一直是人们解不开的谜团，但是，这个伟大的雕像已带给世人太多的奇迹、太多的惊喜。狮身人面像高约 20 米，长约 57 米，单单耳朵就有 2 米长。除了前伸达 15 米的狮爪是用大石块镶砌外，整座雕像是在一块巨石上雕刻而成的。原来的狮身人面像头戴皇冠，额套圣蛇浮雕，颌留长须，脖围项圈。经过几千年来风吹雨打和沙土掩埋，如今，皇冠、项圈已经不见踪影。

如今，狮身人面像已经成为埃及的象征，是世人深深景仰的一个伟大的奇迹。

学海拾贝

在古埃及，每位法老均是从登基之日便着手为自己修筑陵墓以求死后超度为神。胡夫金字塔建于埃及第四王朝第二位法老胡夫统治时期，是埃及规模最大的金字塔，被喻为“世界古代七大奇迹”之一。

体育之星 《掷铁饼者》

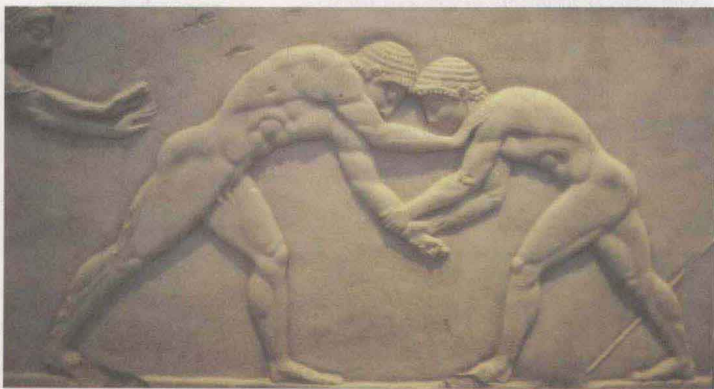
《掷铁饼者》将一种体育精神和力与美的结合巧妙地展现在世人面前，向我们宣扬了生命拥有强大的爆发力以及运动带给人的独特魅力。这尊雕像被认为是“空间中凝固的永恒”，时至今日它仍然是当之无愧的体育之星。

公 元前 449 年~前 334 年是希腊雕塑艺术的全盛时期，这一时期被称为“古典时期”。这一时期诞生了许多优秀的雕塑作品，《掷铁饼者》就是其中之一。

《掷铁饼者》是古希腊著名雕塑家米隆的代表作，创作于约公元前 450 年。这尊塑像高约 173 厘米，原作已经不存在了，我们现在看到的多是大理石雕复制品。《掷铁饼者》这个作品取材于希腊现实生活中的体育竞技活动，刻画的是一名强健的男子在掷铁饼过程中最具有表现力的瞬间：他为投掷而大幅摆动手臂，快速旋转身躯，他的身体运动已达到极限，在下一个瞬间

就要掷出铁饼。

米隆出色地概括了掷铁饼这一运动的整个连续过程，表现了一种动态的美，并强烈地展示了运动员肌肉的健美和力量。整个作品给人一种健美、庄重、和谐之感，将

↑ 古代奥运会上选手裸身参加摔跤的浮雕

男性的阳刚之美刻画得淋漓尽致。

《掷铁饼者》虽然是一件静止的雕塑作品，但艺术家巧妙地让它从一种状态转换到另一种状态，使观者很容易产生一种“运动感”的效果，米隆真是匠心独具！整尊雕像充满了连贯的运动感和节奏感，突破了艺术上时间和空间的局限性，传递了运动的意念，把人体的和谐、健美和青春的力量表达得淋漓尽致。《掷铁饼者》不仅体现了古希腊的艺术家在艺术技巧上的进步，同时在艺术思想和表现力上也有了一个质的飞跃。

运动员的形象以裸体的形态表现，是当时古希腊的社会风俗所决定的。古希腊人崇尚体育运动，公民可以裸身参加竞技运动。此外，人们在从事体育运动和宗教性的文艺演出活动时，也常以裸体出现。全身赤露成为古希腊人特有的风俗习惯，这种风俗习惯使人们把肉体的完美看做神明的特性，认为完美健康的人体是人的骄傲。同时，这种风俗也促进了希腊人体雕像的发展，并且形成了西方美术中崇尚人体美的艺术传统。

从《掷铁饼者》我们可以看出，米隆是位大胆进行艺术革新的雕塑家。他勇于探索和表现新的雕刻技法，力图使和谐壮丽与逼真生动合二为一。他善于运用超群的雕刻技巧表现运动中的人体，尤其对激烈动势中的竞技者的人体均衡与静止的处理有独到之处，为后来的雕塑家创造各种运动姿态树立了榜样。

米隆是一位伟大的艺术大师，他使希腊雕塑最终摆脱古拙的样式而确立了古典风范。他擅长以青铜为材料塑成形神俱真的动物。传说他为雅典城堡塑造的青铜牡牛雕像，由于形象过于逼真而招惹了成群的野狼；他雕刻的马，真马看见后，嘶叫不已。令人遗憾的是，这位大师的这些雕刻原作都没有保存下来，我们能看到的只有后人摹制的大理石复制品。

↑《掷铁饼者》

学海拾贝

米隆的另一个作品《雅典娜与马尔西亚斯》是一件双人雕像，表现的是雅典娜女神和山林神玛息阿的故事。原作品已经不存在了，我们现在看见的是罗马时期的摹制品。

人间天使《命运三女神》

《命运三女神》中，三位女神健美的身躯、优雅的体态，令人叹服！站在她们面前，让人感到她们好像脱去了冰冷的大理石外衣，而换上了人间最温暖、最美丽的外衣。她们是那样真实、那样亲切、那样令人崇敬。

在希腊神话中，有三位女神，因掌管万物的命运而被称为“命运三女神”。这三位女神是宙斯和正义女神忒弥斯的女儿，她们分别是：阿特洛波斯、拉切西斯、克罗托。最小的克罗托掌管未来和纺织生命之线，二姐拉切西斯负责维护生命之线，最年长的阿特洛波斯则掌管着死亡，负责切断生命之线。她们享有的权利至高无上，即使是天父宙斯也要尊重她们的安排。

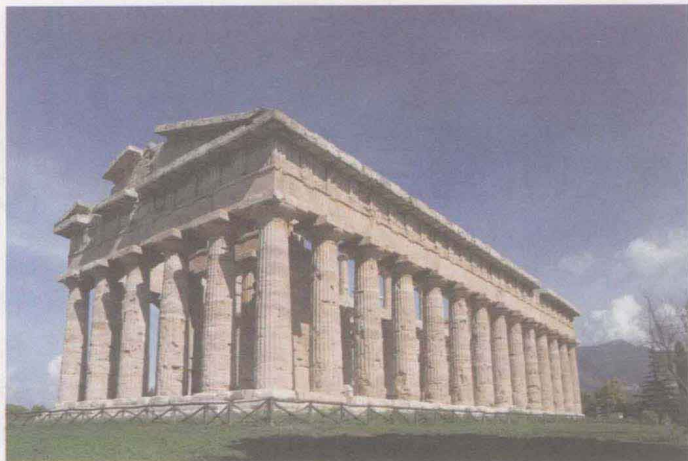
古希腊时期，人们崇敬神灵，修建了大量歌颂神灵功德的神庙，其中以帕提依神庙最为出色。帕提依神庙精美的装饰雕刻称得上是古希腊艺术的瑰宝。令人遗憾的是，1687年，帕提依神庙在一场战争中被毁坏，大量雕塑被焚毁或丢失。《命运三女神》是其中保存较好的作品之一，如今收藏在伦敦大英博物馆。

《命运三女神》原是帕提依神庙东面人字形山墙上的一组雕像。现存的这三个女神的雕像头部和四肢都已经损坏

了，但那健美的身躯、恬静而潇洒的姿态仍给人以美的享受。三位女神姿形优美，体

形饱满而丰腴，从她们的姿态中隐隐展现了她们的个性气质。她们都穿着质地很薄的希腊式宽大长袍，衣褶纤细而又繁复，生动地再现了鲜明的女性曲线，使人切实地感受到孕育在她们体内的无限生机和活力。人们从三位女神

↑ 帕提依神庙

的姿态神情中看到的不是神，而是人间姐妹之间动人的亲情。

《命运三女神》是古希腊雕塑家菲狄亚斯在其艺术的鼎盛时期创作的。它体现了希腊古典主义鼎盛时期的雕塑成就，标志着希腊古典雕塑的高峰。古代学者认为菲狄亚斯的艺术风格是“姿态宁静而高贵，表情肃穆而温雅”，被后人称为“神明的静穆”。

菲狄亚斯擅长神像雕塑，为雅典城的重建作出了卓越的贡献。帕提依神庙的装饰性雕塑就是在他的领导、设计和监督之下完成的。神庙的装饰性雕塑共分三部分，包括东西山墙雕塑、92 块间板雕塑和长达 160 多米的带型装饰雕塑。虽然这些雕塑不是都出自菲狄亚斯一人之手，但是可以明显地看到菲狄亚斯的艺术风格。

古希腊雕塑非常重视形象的完整性，将人体各部分都充分发挥出造型特性，力求表现人物的内在生命，《命运三女神》就是很好的例子。尽管三位女神的形体已经残缺不全，但每一个部分都蕴含着生命不息的精神。通过她们的一颦一笑，我们还是很容易联想起那些残缺的部分，从而达到一种完美的审美境界。

学海拾贝

菲狄亚斯是古希腊最负盛名的艺术家，他的作品体现了希腊艺术的精髓。菲狄亚斯的主要活动时期在约公元前 490 年～前 430 年，主要作品有奥林匹亚的《宙斯》像和《雅典娜·帕提依》等。令人感到惋惜的是菲狄亚斯的很多作品都未保存下来，人们只能从记载中或复制品中来了解他的作品。

断臂美神 维纳斯

《米洛斯的维纳斯》以“断臂的维纳斯”之名享誉世界。这尊雕像是古希腊最伟大的艺术奇迹，黑格尔就曾经高度赞扬希腊人能够完美地把神的普遍性和理想性与神的个性结合在一起，称赞“她是纯美的女神”。

传 说在很久以前，天王宙斯之父克洛诺斯和他的祖父乌拉诺斯争夺王位时，克洛诺斯在盛怒中砍了乌拉诺斯一刀。鲜血从乌拉诺斯的手上流下，滴入了爱琴海里，蔚蓝的大海立刻溅起雪白的浪花。在这雪白的浪花中，冉冉而出一位美丽的女子，她的眼睛像海水一般碧蓝，皮肤像浪花一般雪白，脸庞像太阳一样红润……她就是美和爱之神——维纳斯。她来到希腊的奥林匹斯山上，主管爱情和婚姻。

古代的艺术家们争相以她为题材，创作出许多风格不同的优秀之作。《米洛斯的维纳斯》是其中最杰出的代表。1820年，一个农夫在爱琴海的米洛斯岛上挖掘出一尊女性雕像，正在爱琴海测量的一位法国军官得知后前来观看，他断定这就是维纳斯的雕像，于是以重金购买下来，并将雕像运抵巴黎。当法国人民目睹了维纳斯的容颜后，全国一片沸腾，许多人都激动地流下了眼泪。人们把这尊雕像视为国宝，陈列于卢浮宫特辟的专门展室中，并尊它为卢浮宫的镇馆之宝。因为这尊雕像是在米洛

↑《米洛斯的维纳斯》

