

今有雨◎主编

艺术大师

后脑勺的冥想者

此处正上演着世界级大师们的一场又一场的冥想典礼！

艺术是一种信念，一种对生活的认知态度，仿佛虚无缥缈、行云流水，又似无底深洞、无际宇宙。秉承的信念不同，每个人对艺术所持的态度就不同。真正的艺术是每个人心灵深处最渴望表达的情感。

红旗出版社

今有雨◎主编

艺术大师

后脑勺的冥想者

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术大师——后脑勺的冥想者/今有雨主编.

--北京: 红旗出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-5051-2157-7

I. ①艺… II. ①今… III. ①艺术家
—生平事迹—世界 IV. ①K815. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 280885 号

书 名: 艺术大师——后脑勺的冥想者
主 编: 今有雨

出 品 人: 高海浩
总 监 制: 徐永新
责任编辑: 陈 豪

责任校对: 藏杨文
封面设计: 博雅工坊
版式设计: 博雅工坊

出版发行: 红旗出版社

地 址: 北京市沙滩北街 2 号

邮 编: 100727

E - mail: hongqi1608@126.com

欢迎品牌图书项目合作

印 刷: 北京雁林吉兆印刷有限公司

编 辑 部: 010—82061212

发 行 部: 010—64024637

项目电话: 010—84026619

开 本: 787 毫米×1092 毫米

字 数: 155 千字

版 次: 2012 年 3 月北京第 1 版

1/16

印 张: 14

2012 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-5051-2157-7

定 价: 32.00 元

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换

前言

后脑勺的冥想

艺术是一种信念，一种对生活认知的态度，仿佛虚无缥缈、浮云流水，又似无底深洞、无际宇宙。秉承的信念不同，每个人对艺术所持的态度就不同。同样是不朽名作《红楼梦》，鲁迅说：“经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见官闱秘事……”总而言之，真正的艺术是每个人心底深处所难于表达的情感。

追求快感是人的天性，艺术中的冲突性和节奏感，都与人追求快感的本性有着密切联系，所以满足人们某种快感的需要并使它得到健康发展，是艺术的重要功能之一。美学家亚奎斯·巴赞说：“我们之所以教授艺术基本课程，是因为艺术与人类的一种根深蒂固的本能相一致，如果使这种本能得到表现就能给人类带来愉悦。”人类在追求艺术的过程中，流露出来的不是炫耀自己对美的认识广阔，而是通过以艺术为主要途径的多种审美形式，美化人类自身及其周围环境的审美实践活动。

本书通过划分艺术的各个领域，在美术、音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、摄影等方面集中叙写了世界级艺术大师们的生平与功绩。他

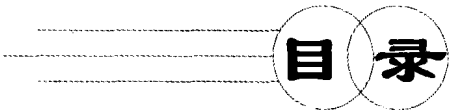

艺术大师：
后脑勺的冥想者

们靠着近乎完美的审美头脑和丰富的生活想象，向人们演绎着一场又一场的冥想典礼。每一个思想者都怀有对生活本真的看法。在大师们的艺术生涯中，我们更能观察出创作的真实。在不同的时代、不同的地域，任何具有差异的艺术表现，都是在对社会传达人类的审美经验，艺术作品就是以物态化的方式传达出艺术家的审美经验和审美意识。孰轻孰重，只是趋向于旁观者认识的深浅了，艺术家只是按照自己的思维方式把脑中的印象挖掘出来，关注生存、死亡、真实、梦境、躯体、灵魂、正直、淫邪……无论是何种后脑勺的突变，在艰苦创作中都是灵感的表现。我们在本书中，只需要了解他们创造事物的过程，从中获得深刻的启迪，提高自身的人文素养和生活品位，在前往艺术这一条曲折的道路上打下坚实的基础。一方面，我们在雀喜大师们成功的同时，还应该略带同情之心去与每一位大师经历不尽相同的艰难创作过程，从而在这样的艺术海洋里寻找到生命的真谛。

在当今时代的精神创造物中，更多的是“速朽”，那些最耀眼、最明亮的往往和“不朽”相去甚远。而真正的艺术家和他们的作品，可能在所处时代是最寂寞的，最容易被人忽略的，但他们对生命存在的完美追求、对艺术形式永无止境的探索、对真理的价值取向，均达到了极致和忘我的程度。艺术在每个人的脑子里其实是模糊的，没有一双看透世界的眼睛，没有一种超理性的思维是达不到欣赏艺术的水平。诺贝尔文学奖获得者哈罗德·品特就说：“真实与不真实之间并没有明确的分野，真实与虚伪之间亦是如此。世上的事物不一定非真即伪，而可能同时包含了真与伪。”在通过艺术来探索现实生活的过程中他也是坚持着这种信念的。

诗意与俗套，感性与理性，轻与重……让我们从本书中来慢慢咀嚼这些后脑勺冥想者们的思想吧。

目录

第一章 美术

画家笔下的东西，是画家看待事物的精神所在。（提香·韦切利奥）

你把头轻轻地扭过来，按照一种优雅的幅度来慢慢表现；笔下的生动在于你姿态的优雅。（约翰内斯·维米尔）

窃意好学者无论诗文书画刻，始先必学于古人或近时贤。大入其室，然后必须自造门户，另具自家派别，是谓名家。（齐白石）

达·芬奇：文艺复兴时期的完美代表	3
拉斐尔：古典美术大师们的楷模	7
提香：绘画新艺术的推行和发展者	10
维米尔：神秘而又细腻的涂抹者	13
伦勃朗：拥有特殊技巧的多产画家	16
柯罗：沙龙里的传奇画家	20
库尔贝：现实主义流派的开创者	23
毕沙罗：印象派的摩西	26

马奈：印象主义新画风的开创者	29
塞尚：现代绘画之父	32
莫奈：不羁的印象派推手	36
凡·高：疯狂而卓越的表现主义先驱	40
蒙克：天使与魔鬼的结合体	43
马蒂斯：“野兽派”的创始人	46
克利：色彩与线条的掌控者	50
毕加索：现代艺术立体画派的创始人	53
夏加尔：绘画界的安徒生	57
杜尚：现代艺术的守护神	61
米罗：富于幽默与空想的超现实主义绘画大师	64
达利：魔幻的超现实主义画家	67
齐白石：花鸟世界的泰斗	70
徐悲鸿：中西合璧第一人	73
丰子恺：中国漫画的开创者	76

第二章 音乐 舞蹈

那些立身扬名出类拔萃的，他们凭借的力量是德行，而这也正是我的力量。（贝多芬）

请把我的心带回祖国，我要长眠在祖国的地下。（肖邦）

不停顿地向一个目标前进：这就是成功的秘密。（巴甫洛娃）

巴赫：赞美上帝的声音	81
贝多芬：孤独的天使对话者	84

门德尔松：古典与浪漫的集大成者	87
肖邦：满怀爱国之情的“钢琴诗人”	90
莫扎特：悲剧人生	93
帕瓦罗蒂：意大利耀眼的“太阳”	97
邓肯：开创了现代舞的赤脚舞者	100
巴甫洛娃：芭蕾舞史上一只优雅的“天鹅”	104
尼金斯基：魅力无限的男芭蕾舞者	107
乔治·巴兰钦：让芭蕾回归本色的第一人	110

第三章 戏剧 戏曲

人不应该有高傲之心，高傲会开花，结成破灭之果。在收获的季节，会得到止不住的眼泪。（埃斯库罗斯）

人生的真正欢乐是致力于一个自己认为伟大的目标。（萧伯纳）

对于一个艺术家来说，如果能够打破常规，完全自由进行创作，其成绩往往会是惊人的。（卓别林）

埃斯库罗斯：古希腊悲剧之父	115
索福克勒斯：戏剧艺术的荷马	119
欧里庇得斯：用悲剧谱写现实的剧作家	122
莎士比亚：洞悉人心的戏剧天才	125
莫里哀：喜剧舞台上的杰出思考者	130
萧伯纳：戏剧界的伟大革新者	134
卓别林：无声胜有声的喜剧大师	137
梅兰芳：独创“梅派”的京剧大师	141

第四章 摄影

在摄影中，最小的事物也可以成为伟大的主题。（亨利·卡蒂埃·布列松）

我们不是握着机器的机器。在拍摄前，要思考；在拍摄时，要思考；拍摄之后，我们也应该思考。（马克·吕布）

大多数人都在惧怕将来会生活在怎样的创伤中，而畸形人与生俱来就带着创伤，他们已经通过了生命的考验，他们是贵族。（黛安·阿勃丝）

安塞尔·亚当斯：追求原始与纯粹的杰出摄影家	147
卡蒂埃·布列松：抓拍真实瞬间的摄影大师	151
罗伯特·卡帕：记录历史的战地摄影家	156
马克·吕布：诗意的写实主义者	160
比尔·布兰特：“扭曲的美感”的塑造者	164
布拉塞：繁华都市的夜行者	168
黛安·阿勃丝：刻画悲剧的女摄影师	172
赫尔穆特·纽顿：情色时尚的疯狂捕手	176
细江英公：把身与灵有机结合的梦幻表达者	180

第五章 雕塑 建筑

生活中不是没有美，而是缺少发现美的眼睛。（罗丹）

一个艺术家想要成功必须具备三个条件：一是极早地看到美，

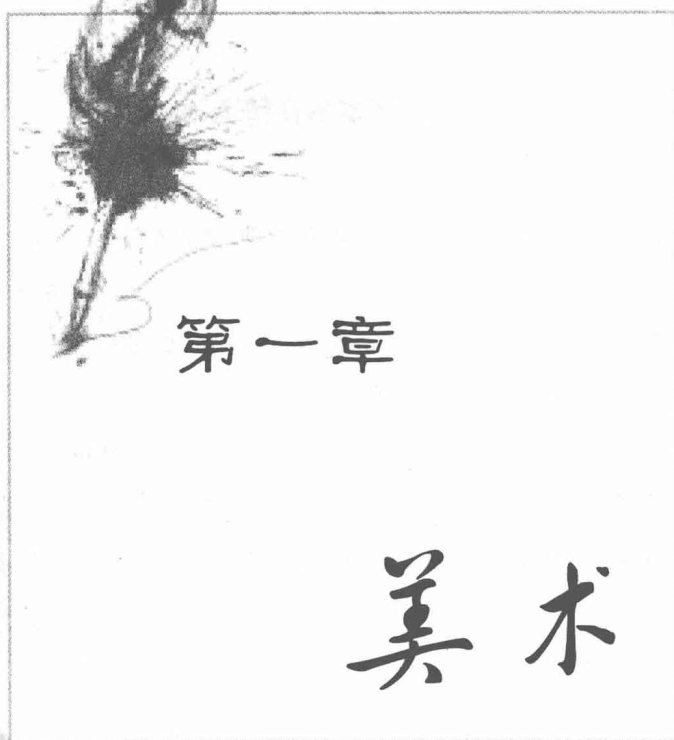
并抓住它，二是工作勤奋，三是经常得到精确的指教。（乔凡尼·贝尼尼）

建筑和艺术虽然有所不同，但实质上是一致的。我的目标是寻求二者的和谐统一。（贝聿铭）

罗丹：“艺术即感情”的笃行者	187
马约尔：独具象征主义风格的雕塑大师	192
亨利·摩尔：神话般的流行艺术者	195
乔凡尼·贝尼尼：开启罗马文化大门的雕塑家	198
安东尼·高迪：疯狂而前卫的建筑艺术家	201
贝聿铭：兼具东西方精髓的建筑大师	205
矶崎新：传统文化与现代生活的完美融合者	210

目
录

★ 名家名言精选 ★

画家笔下的东西，是画家看待事物的精神所在。

——提香·韦切利奥

你把头轻轻地扭过来，按照一种优雅的幅度来慢慢表现；
笔下的生动在于你姿态的优雅。

——约翰内斯·维米尔

窃意好学者无论诗文书画刻，始先必学于古人或近时贤。
大入其室，然后必须自造门户，另具自家派别，是谓名家。

——齐白石

达·芬奇：文艺复兴时期的完美代表

【达·芬奇名言】

一日充实，可以安睡；一生充实，可以无憾。

——达·芬奇

达·芬奇

【达·芬奇简介】

列奥纳多·达·芬奇（Leonardo Da Vinci, 1452—1519），意大利文艺复兴三杰之一。出生于意大利佛罗伦萨芬奇镇。他是一位集画家、雕塑家、寓言家、发明家、医学家、哲学家、音乐家、生物学家、地理学家、建筑工程师和军事工程师于一身的全才。因为他本身有着无穷的好奇心和非凡的

创造力，因此他不仅在艺术领域，在其他各个领域都有着相当大的成就。他的艺术实践和科学探索精神对后世有着重大而深远的影响。这些使得他成为文艺复兴时期典型的艺术家，而且也是历史上最著名的画家之一。

【达·芬奇事迹】

达·芬奇于1452年4月15日出生在佛罗伦萨芬奇镇一个叫安奇亚诺的小村。他的父亲皮耶罗·达·芬奇是佛罗伦萨有名的公证

人，所以他的家境比较富裕。可是因为他是私生子，没有母亲的照顾，童年时期是在祖父的乡村里度过的。不过他聪明过人，才华洋溢，歌唱得也很好，并且学会了弹七弦琴和吹奏长笛。他尤其喜爱绘画，14岁时就表现出了一定的绘画天赋。父亲确信儿子有这一方面的天赋后，便将他送往佛罗伦萨，向著名的艺术家韦罗基奥拜师学艺。韦罗基奥的工作坊是当时佛罗伦萨著名的艺术中心，吸引着不少意大利文人学士前来拜访，达·芬奇就是从这里开始结识了一大批知名的艺术家、科学家和人文主义者，这为他以后的艺术创作奠定了一定的基础。

18岁那年，达·芬奇协助老师韦罗基奥绘制《基督受洗》，画了一个跪着的天使，不管是从神态、色调，还是从技巧来看，已明显地超过了老师。在绘画方面，他善于钻研和构思，《受胎告知》是达·芬奇在没有老师的指导下，独立完成的一件作品。此作品虽然只是用了大量的透视画法来表现，但是已经趋于成熟。之后几年达·芬奇又创作了《博士来拜》、《圣哲罗姆》、《吉内薇拉·班琪》和《持花圣母》等，也因此名声大噪，成为了佛罗伦萨有名的画家。

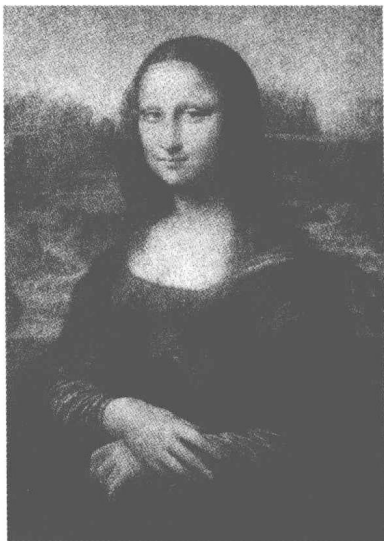
1482年，30岁的达·芬奇来到了米兰。在这里，他首先是作为音乐家而出名的，绘画作品屈指可数，但因其卓越的才能让米兰大公卢多维科·斯福尔扎为之倾倒。在宫廷之中，他主持宴会，举办活动，演奏乐器，亲自参与设计舞台布景、服装、道具等，于是很快就在米兰小城声名远扬。后来应圣弗朗切斯教堂的邀请绘制祭坛画《岩间圣母》，还在格雷契修道院饭厅的墙壁上绘制湿壁画《最后的晚餐》。《最后的晚餐》是这一时期创作中最负盛名之作。在构图思路，他独特的绘制手法和富于创意的构思，使画面上的厅堂与生活中的饭厅建筑结构紧密联结在一起，让观者所产生的联想空间更大；在人物布局上，他着重于整体描写，耶稣独立于餐桌和画面中间，其他的门徒通过各自不同的神态与手势来表现出惊恐、愤怒、怀疑、狡猾和慌张的情绪。这样的绘画技巧和完美布局，使得《最

后的晚餐》成为了美术史上最完美的典范之作。

1482—1499年，这算得上是达·芬奇发展最为顺利的时期。之后由于社会混乱，他去了曼图亚和威尼斯等城市进行学习和研究。1500年，达·芬奇重新回到佛罗伦萨。这个时候社会文化气氛空前繁盛，画坛上也先后出现了一些杰出人物。达·芬奇向市民展示出了一些精心构思的素描草图，在当时引起了一阵轰动，其构图原理和别致画法对艺术界产生了极大影响，让米开朗基罗和拉斐尔等人也从中得到启发。

1503年，达·芬奇在为市政厅绘制壁画《安吉里之战》的同时，开始了他的杰出巨作《蒙娜丽莎》的创作。作品中的人物名为丽莎，是银行家弗朗斯柯·捷列·佐贡多的妻子。他花费了约4年的时间，才完成此作品。从人物的神情、五官的度量到每一个微小的细节，达·芬奇都做得相当细致。为了维持蒙娜丽莎完美的微笑，达·芬奇用他的智慧和耐心为她讲了很多精彩和快乐的故事，还请了各式各样的小丑、琴师、街头艺人为夫人表演，用来唤醒这位消沉、慵懒的少妇。达·芬奇在描绘此画时，用的是最淳朴的绘画思想，从人物的身上就可以看得出来，没有一丝金属的痕迹。作品完成以后，达·芬奇离开了意大利去了法国，并且一直将作品带在身上。直到去世前，才把《蒙娜丽莎》贡献给了卢浮宫，这也成为了法国人民的骄傲。

几百年以来，《蒙娜丽莎》似乎成为了世上最美微笑的代名词。与此同时，作品含有几何学、心理学、哲学等多门学科的研究，画面坦然的神情、纯净的眼神、右手轻松地搭在左手的上面，显得那样的优雅与随意，没有任何的拘谨；背景山水雾，都是

蒙娜丽莎

梦幻般的缥缈，如此的逼真，每一个人在欣赏她的时候都会因为此番景象而面带微笑。这幅杰作之所以能够风靡世界，是与当时的社会氛围和人们对于美好事物的向往分不开的。达·芬奇把人物作为一种美的象征，作为人类世界的欢乐和光明来描绘。他要把自己的美感和体验，用画笔传达给所有的人。这也促使文艺复兴的人文主义精神得到更为明确的定位。

1513年，达·芬奇到了罗马，在那里遇到了米开朗基罗和拉斐尔。这三人就是之后文艺复兴绘画艺术的代表人物。1515年，达·芬奇移居法国，最后定居在昂布瓦斯。晚年潜心于科学研究，很少再去作画了，去世时留下大量笔记手稿，内容从物理、数学到生物解剖，包罗万象。他一生完成的绘画作品并不多，但是每一件都算得上是不朽之作。其作品具有明显的个人风格，并善于将艺术创作和科学探讨结合起来。可以说，达·芬奇在创造不朽作品的同时，更倾向于人类心理的描写，自始至终，他都是一个会思考、会钻研的艺术大师。

★ 生平代表作品 ★

油 画

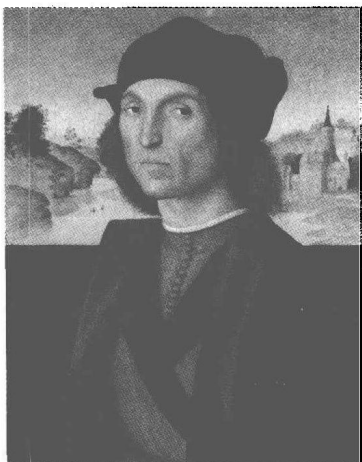
《基督受洗》	《柏诺瓦的圣母》
《受胎告知》	《纺车边的圣母》
《岩间圣母》	《施洗者圣约翰》
《蒙娜丽莎》	《加罗法诺的圣母》
《额饰女郎》	《圣母子与圣安娜》
《拈花圣母》	《吉内薇拉·班琪》
《哺乳圣母》	《戴珍珠头饰的夫人像》
《酒神巴卡斯》	
《维特鲁威人》	壁 画
《抱银鼠的女子》	《最后的晚餐》
	《安吉里之战》（原画遗失）

拉斐尔：古典美术大师们的楷模

【拉斐尔名言】

所谓了解是彼此的程度相等。

——拉斐尔·桑西

拉斐尔

【拉斐尔简介】

拉斐尔·桑西（Raphael Sanzio, 1483—1520），意大利文艺复兴时期的著名画家和建筑家。他是意大利文艺复兴三巨匠之一。他的作品具有秀美、典雅、和谐、明朗的艺术特色，并充分体现出安静、和谐、对称、完美、恬静等特点，有着一一种理想主义的艺术风格。欧洲

美术史上尊称他为“画圣”。

【拉斐尔事迹】

拉斐尔·桑西 1483 年 5 月出生在意大利一个中部城市乌尔比诺镇。他的父亲是意大利宫廷的御用画师，也是他绘画的启蒙老师。拉斐尔 8 岁就开始跟着父亲学画，到 10 岁时已经学会了父亲全部的绘画技巧。1500 年，拉斐尔进入乌姆布尔美术学校，跟随当地有名