

The background of the top half of the cover is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by J.M.W. Turner. It depicts a turbulent, swirling night sky with bright, glowing stars and a large, dark, jagged rock formation in the foreground on the left. A small village with a church spire is visible in the distance under the swirling sky.

悦读起步

YUEDUQIBU

名人励志

站在巨人的肩膀上★你能看得更远

激励青少年一生的十大艺术家

悦读起步编委会 ♥ 主编

CTS

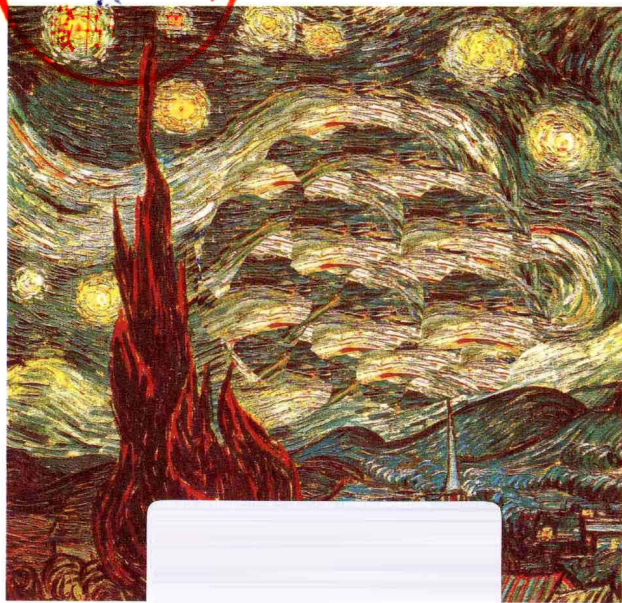


湖南少年儿童出版社
HUNAN JUVENILE & CHILDREN'S PUBLISHING HOUSE



激励青少年一生的 十大艺术家

悦读起步编委会 主编



图书在版编目 (CIP) 数据

激励青少年一生的十大艺术家 / 《悦读起步》编委会主编.
——长沙: 湖南少年儿童出版社, 2012.10
(悦读起步)
ISBN 978-7-5358-7278-4

I. ①激… II. ①悦… III. ①艺术家—生平事迹—世界—青年读物 ②艺术家—生平事迹—世界—少年读物 IV.
①K815.7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第239449号

激励青少年一生的十大艺术家

策划编辑: 吴双英
责任编辑: 吴双英 聂 欣
装帧设计: 
质量总监: 郑 瑾

出版人: 胡 坚
出版发行: 湖南少年儿童出版社
地 址: 湖南省长沙市晚报大道89号 邮编: 410016
电 话: 0731-82196340 82196334 (销售部) 0731-82196313 (总编室)
传 真: 0731-82199308 (销售部) 0731-82196330 (综合管理部)

经 销: 新华书店
常年法律顾问: 北京市长安律师事务所长沙分所 张晓军律师
印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 12.25
版 次: 2012年11月第1版 印 次: 2012年11月第1次印刷
定 价: 25.00元

版权所有 侵权必究

质量服务承诺: 若发现缺页、错页、倒装等印装质量问题, 可直接向本社调换。



前言

杜甫说：读书破万卷，下笔如有神。的确，作文成绩优秀的同学都有相同的诀窍——喜欢课外阅读。然而，我们从阅读中不仅仅是学到一些好词佳句，掌握写作的技巧，积累写作素材。

阅读，可以开阔视野，获取新知；阅读，可以跨越时空，纵横古今中外；阅读，还可以和圣贤对话，与经典同行。

为此，我们精心编撰了这套有利于同学们身心健康的系列丛书，包括：“名人励志”系列、“益智游戏”系列、“智能学习”系列、“成长必读”系列、“知识博物馆”系列等。

“名人励志”系列：选取了对人类历史进程产生过重大影响的世界名人，追寻并讲述了他们的成长历程，希望对孩子们的心灵有所触动。在历史的长河中，名人的足迹从未被时间所湮没。他们的故事犹如点点星光，在逝去的岁月中熠熠生辉。这些不朽的群像和伟大的足音，将激励我们走向绚烂的未来。

“益智游戏”系列：精选了有效、有趣、好玩的若干游戏，旨在最大限度地开发孩子们的能力。孩子们的世界是单纯的。培养他们的各种能力，游戏是最好也是最恰当的方式。健康的益智游戏能让孩子们在快乐中学习，在玩乐的过程中接受“头脑体操”的训练，全面开发左右脑，为其未来的学习、生活打下坚实的智力基础。





“智能学习”系列：从情商、逆商、财商、创商四个方面有针对性地培养中小学生的综合能力的同时，针对性地加强了专门学科的学习能力的培养。每本书都提供了如何提升这些能力的说明，特别适合孩子们阅读与实践。小朋友可以一步步按照简单易懂的说明，结合生活化、趣味性的练习题，自然而然地开发自身的潜能。

“成长必读”系列：分别从礼仪、习惯、生活细节等方面为孩子们讲述了美德与情感的故事。中小学阶段恰恰是孩子们品格形成、习惯养成的关键时期，影响着孩子未来的成功和幸福。成长的道路上不仅有和风暖日，也有暴风骤雨，但是，只要我们的眼睛是亮的、心是暖的、双脚是坚定的，我们就可以跨越泥泞，见到彩虹。

“知识博物馆”系列：为孩子们介绍了各种刺激而神秘的未解之谜，放飞好奇的心灵，展开大胆的梦想，丰富我们已有的知识。在科技高速发展的今天，人类仍然面临着许多无法解开的谜团和困惑：幽灵般频繁光顾地球的 UFO 和外星人有联系吗？复活节岛的巨石是外星人的杰作吗？满载希腊艺术珍品的玛迪亚沉船为什么会沉入海底？庞贝古城为什么会一夜之间消失？……

约翰生说：“一个家庭没有书籍，等于一间屋子没有窗子。”亲爱的同学们，我们殷切地希望你们能多读书、勤读书、读好书，在读书中品味，在品味中思考，在思考中成长。我们也由衷地相信通过阅读这套“悦读起步”丛书，你们必定能够吸收到书籍中珍贵的阳光雨露，为日后成长为对人类有贡献的栋梁之才打下坚实的基础。

目录



● 17世纪佛兰德斯最著名画家——鲁本斯

天才初露……2

拜师学艺……4

成为宫廷画师……6

巴洛克艺术风格……9

外交生涯……14

辉煌晚年……17

● 17世纪荷兰画坛巨匠——伦勃朗

弃学法律，毅然从艺……20

发迹阿姆斯特丹……21

生活与事业的顶峰……23

艺术与世俗的较量……26

获得新的幸福……30

自画像——伦勃朗的一生……34



● 文艺复兴三杰之一——拉斐尔

和画一起成长……38

梵蒂冈壁画超越大师……44

邂逅玛格丽特……49

画中病故……54

● 印象派代表人物——莫奈

“不务正业”的小画家……58

疯狂成长……60

重回枫丹白露……64

一波三折……67

命运转机……70

《睡莲》相伴……73

● 雕塑艺术大师——米开朗琪罗

奇才乍现……76

回到佛罗伦萨……79

西斯廷教堂的英雄……81

英雄的挫折……85

屈服下的抗争……87

忧伤的胜利者……88





● 文艺复兴最完美的代表——达·芬奇

神童降生……94

初露锋芒……96

墙壁上的完美之作……99

天才间的较量……103

举世闻名的《蒙娜丽莎》……106

漂泊的晚年……110

● 最悲情的画家——凡·高

“红头发的傻瓜”……114

艰难的历程……116

艺术的春天……119

巴黎学艺……123

创作的黄金时代……126

孤星陨落……131

● 现代艺术的创始人——毕加索

- “默默出世”……134
- 进入蓝色时期……136
- 收获爱情……139
- 掀起立体主义狂潮……141
- 迈向超现实主义……145
- 愤怒的控诉——《格尔尼卡》……147
- 画鸽子的和平使者……150
- 不懈的追求……152

● 后印象派画家——高更

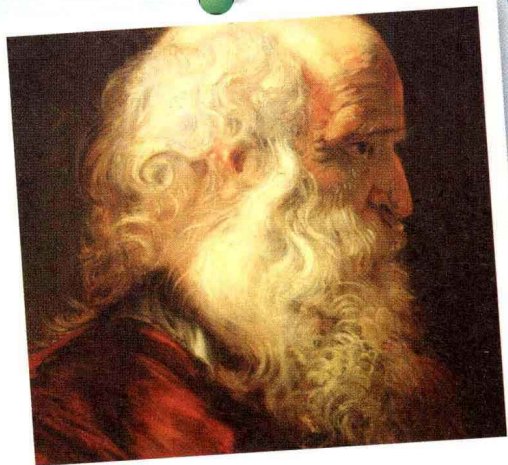
- 半路出家的经纪人……154
- 原始生活……159
- 与凡·高的恩怨……163
- 成为塔希提岛民……166

● 华丽野兽派大师——马蒂斯

- 从律师到画家……172
- 野兽画派演变……176
- 拈取众家之长……180
- 大师灵感的秘密……184



17世纪佛兰德斯著名画家——鲁本斯



彼得·保罗·鲁本斯（1577—1640）是佛兰德斯著名的画家，他擅长神话、历史、宗教及风俗画，同时，也精于肖像画和风景画。在绘画的色彩方面，鲁本斯堪称世界之最，他将造型与色彩完美地结合，他开拓了一条富丽壮阔的绘画道路，为今后的几代艺术家们的绘画创作指明了方向。

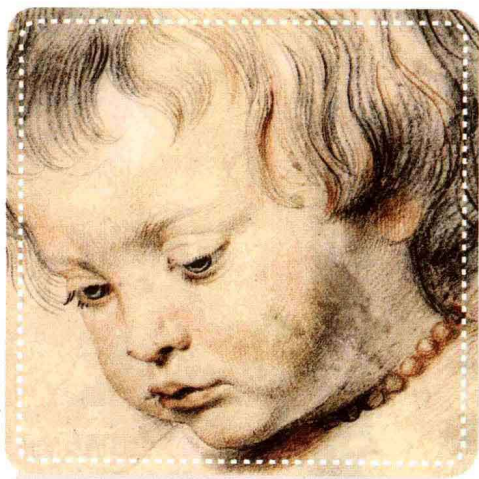
他是欧洲第一个巴罗克式的画家，他的绘画具有巴罗克艺术的壮丽风格。鲁本斯用他富于诗意的画笔来歌颂生活，歌颂宇宙最完美的造物——人类。





天才初露

1 577年鲁本斯出生于德国的一个小镇齐格纳，是佛兰德斯一个小律师的儿子，他的父亲曾在安特卫普的市政厅工作，后来由于信奉新教反对西班牙统治而流亡德国，鲁本斯就是在流亡期间出生的，在颠沛流离中鲁本斯度过了他的童年时代。不久，受尽人间苦楚的父亲过早地离开了人世，留下他们孤儿寡母，那年鲁本斯刚满10岁。迫不得已之下，母亲带着鲁本斯又悄悄地回到了故乡安特卫普，希冀着在那里能找到家庭的前途。



鲁本斯绘画作品《小男孩的肖像》



年幼的鲁本斯几乎没有受过双亲以外的教育，但母亲深信在小鲁本斯的身上隐藏着一种难以估量的天分，她为这个有远大前程的儿子谋划着未来的道路。终于，出现了一个机会，安乐巴尔克伯爵夫人身边缺少一位侍童，于是她便把13岁的儿子送到宫廷。

聪明伶俐的鲁本斯身材修长，英俊潇洒。宫廷对鲁本斯的教育首先从社交礼仪开始，他很快就学会了宫廷的礼节和程序，老练地在宫廷自由出入。没有什么能比得上脱颖而出带来的快乐，当一块璞玉显露出它夺目的光芒的时候，人们又是多么的惊异和艳羡哪！他竟然在很短的时间内就熟练地掌握了西班牙语、法



语、拉丁语、意大利语和英语等八种外语，这令宫廷教师们大吃一惊，从此“神童”鲁本斯的名字便不胫而走。

小鲁本斯不但聪明而且能说会道，很受大家的喜欢。闲暇时他经常给宫中的伯爵夫人和其他侍从讲一些逗人的笑话，逗得他们捧腹大笑。据说有一次西班牙的小公主茜茜随父亲来到了佛兰德斯，由于伯爵晚年才得此幼女，所以对他很溺爱，茜茜就养成了娇纵蛮横的性格。来到佛兰德斯后，她找不到任何的乐趣，动辄就大哭大闹，直嚷着要回家去，但伯爵有要事要办理，不能马上动身回国，可女儿的眼泪又让他心疼不已。正在伯爵左右为难的时候，小鲁本斯给茜茜画了一张漂亮的画像，并且给她讲了很多有趣的故事，不一会儿小公主的脸上就露出了笑容。



以后的几天里，茜茜公主再也不哭闹了，她一直黏着小鲁本斯玩。竟然不愿离开他了，直到小鲁本斯答应有空去看她，她才依依不舍地随父亲离开。因为这件事安乐巴尔克伯爵夫人还奖赏了小鲁本斯很多物品。

随着时间的推移和年龄的增长，鲁本斯变得越来越成熟。他的身上透出一种温雅、柔情和高贵的气质，小鲁本斯最具天赋的是绘画才能，宫廷里悬挂的精美图画常常引起他的极大兴趣，久而久之，他逐渐学会了欣赏名画，并且也能画出不错的画了。



进入宫廷的第三年，爱才的伯爵夫人非常喜爱这个伶俐的小仆从，便给他提供一切学习的机会，以便他能够尽情地展示自己。这时，鲁本斯的一个堂兄来到了安特卫普，他是一位风景画家，鲁本斯便请求向堂兄学画。很快得到了伯爵夫人的应允，于是鲁本斯开始了他的艺术道路。



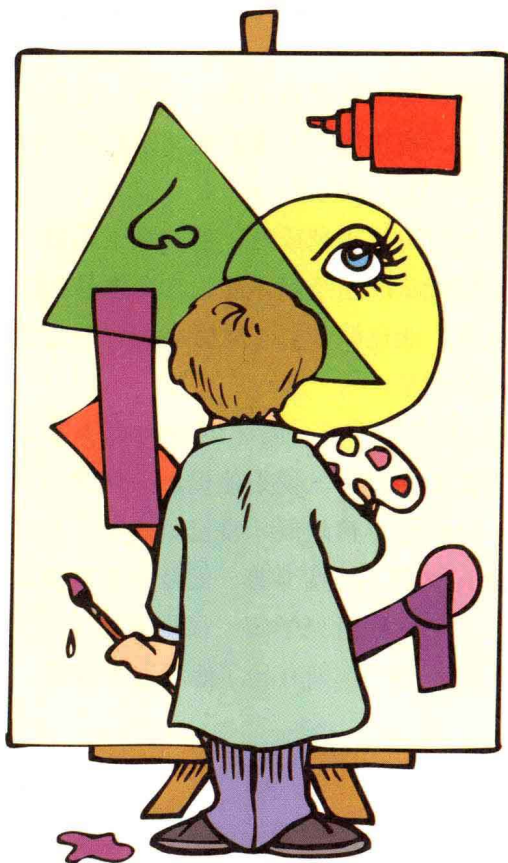
拜师学艺

鲁本斯20岁左右的时候，已经是一个有头脑、有思想的青年了，他不再满足于宫廷随从的生活，不再满足于眼前的一切，想成为画家的愿望越来越强烈。于是，他便默默地拜师学艺，先后师从于三名佛兰德斯艺术家的门下。

首先，他投师拜厄斯·维尔哈希特门下，然而，在维尔哈希特的眼里，艺术不是个性的表现，而是商业性消费的装饰手艺。维尔哈希特的绘画艺术具有相当的个性特色。对于刚刚出道学艺的鲁本斯来说，他还不懂得艺术的真正内涵是什么，他需要的是技艺，他虚心地向老师求教。虽然鲁本斯只跟维尔哈希

特学了半年，但他对鲁本斯的影响很大。对于维尔哈希特以及他同时代的很多画家来说，绘画不是表现艺术家灵魂的传媒，而是撰写短小精悍的随笔的工具，这种随笔也就是用色彩描绘上流社会的生活风尚。艺术家很少表达自己的观点和看法，而是像一面反映顾客们趣味的镜子。就是在这种观点的支持下，维尔哈希特指点着鲁本斯开始了他的绘画生涯。但是在这里，鲁本斯得不到艺术家所追求的真谛。

半年后，鲁本斯从维尔哈希特的门下转到凡·诺尔特那里。然而，鲁本斯渐渐了解到，凡·诺尔特“酒鬼”的名声要远远大于他绘画的名声。这位老师的脾气相当暴躁，手下学徒们一点小小的错误都会让他大





发雷霆。初来学画的鲁本斯经常被他吓得手足无措，不知该如何讨得老师的欢心，他那张灵巧的嘴巴在凡·诺尔特这里一点也不管用。这位老师非常嗜好饮酒，他常常一边调颜料，一边品几口小酒，嘴唇边的胡须上还经常挂着那么几滴，一双蒙眬欲睡的醉眼时常露出几丝淫欲之色，让人不敢正视。以优雅著称的鲁本斯实在不敢恭维这位老师，虽然凡·诺尔特偶尔勾绘的几笔让鲁本斯很佩服，但他实在无法忍受这种学艺生活。不久，鲁本斯就离开了他的第二位老师。

失望至极的鲁本斯经过再三考虑，又投奔了第三位老师奥托·范·维恩。他是一位颇具风度的绅士，也是一位古代文化知识丰富的学者，他善于学习和吸收先人的优秀传统和艺术精华。他还花费了多年的心血用来临摹艺术家提香和丁托列托的作品，并对文艺复兴的精神大为赞赏。他用古典格式和教科书规则的形式把文艺复兴的精神传授给了鲁本斯。到此，鲁本斯才真正了解到了艺术的真谛。这在鲁本斯创作的顶峰时期发挥了无与伦比的作用。

似乎是命中注定，鲁本斯身上有一种近乎可怕的创造力，在不长的时间里他超越了一个个教导过他的老师，“神童”的传说又平添了新的神奇色彩。22岁时，他申请加入安特卫普鲁克斯艺术家公会，很快便被吸收了，并且他的大名赫然写在安特卫普画家公会的前列位置，一个事实也

摆在了所有的画家面前——没有人再有资格成为这个年轻人的老师了。鲁本斯在绘画界已经开始崭露头角，他开设了一间画室，并收了一些学生。

1600年，鲁本斯接受邀请到意大利进行考察。安乐巴尔克伯爵夫人很高兴看到这个由她一手扶植的青年的成绩，她也清楚地知道一旦把鲁本斯送到古典艺术的沃土——意大利去深造，他就不会再





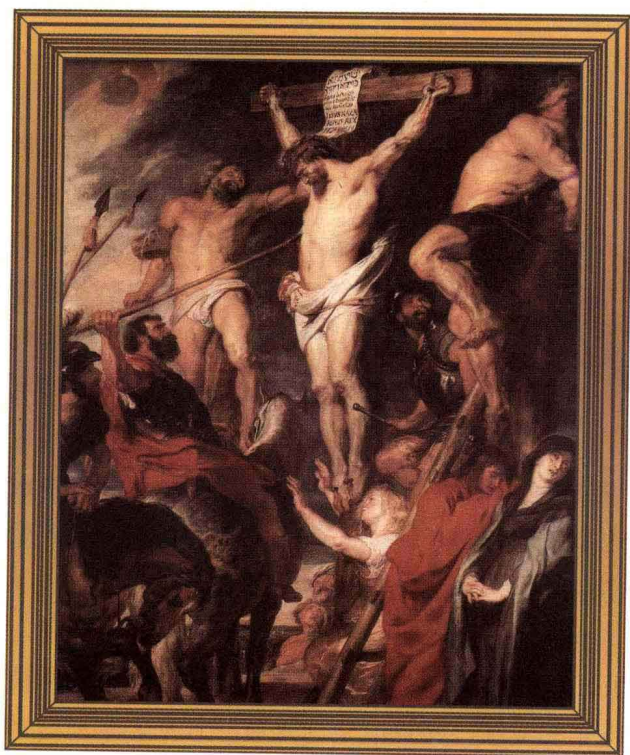
待在她的身边了；但考虑到他的前程，伯爵夫人最终还是允许他去追求他所希冀的理想。鲁本斯就这样带着满腔的激情上路了。



成为宫廷画师

来到意大利后，鲁本斯游遍了意大利的人文美景，并在威尼斯住了下来。威尼斯光辉灿烂、美丽炫目的装饰给他留下了深刻的印象，他开始成为运用颜料的能手。鲁本斯经常临摹文艺复兴大师的作品，将大师的造型与构图观念烂熟于心，然后融入到自己的风格之中。有些失传的名作，如达·芬奇的《安吉利之战》，只有靠鲁本斯的临摹品，我们今天才会知道那是怎样的一种场面。

在这里，他见到了老师奥托·范·维恩所崇拜的提香和丁托列托的真迹。



鲁本斯绘画作品《下十字架》

他热爱提香和丁托列托雄浑激荡的运动感和色彩魅力，前者让他学会了运用光暗对比的强烈效果和打破陈规的构图方法；后者教会他发挥色彩丰富的表现力和奔放自如的笔法。米开朗琪罗那充满力量的肌肉构图也对他的绘画产生了巨大的影响。

在意大利，鲁本斯得到了威尼斯曼都亚侯爵的欣赏和重用，不久，他成为了侯爵宫廷里的首席宫廷画家。由于先前就有宫廷礼仪的基础，为人又聪明伶俐、文才横溢，他被提擢为大使，经常作为使臣到意大利各地和



鲁本斯绘画作品
《苏珊娜·芙尔曼肖像》

西班牙收集艺术珍品，这使他有可能会接触到更多的古代艺术珍藏，他的艺术修养得到了极大的提高。

1603年，受曼都亚侯爵的委派，鲁本斯随同一队使者去觐见西班牙国王费力佩三世。他负责运送一批图画作为礼物送给国王，然而，不幸的是天公不作美，一路上阴雨连绵，有几幅画受雨潮湿而变色。当一些随从请求鲁本斯为这些画做一些修复工

作时，一向恃才傲物的鲁本斯拒绝了。他说：“我一向不与别人混在一起，不论那个人有多么伟大。”虽然鲁本斯是宫廷画师，但他对一些所谓艺术家的作品并不欣赏，他不愿自己成为别人作品的附属物。由于担心回去后无法交代，几位随从运送人员便多次苦苦相求，鲁本斯这才画了两幅画来替换那些损坏严重的画。据说，就是这两幅画，得到了西班牙国王的肯定，他热情地招待了鲁本斯，并让鲁本斯为他画了肖像。

这期间鲁本斯的作品《莱尔马公爵骑马像》《苏珊娜·芙尔曼肖像》《下十字架》《基督戴荆冠》等，画风受文艺复兴的影响，具有威尼斯画派的特点。

1607年，鲁本斯30岁时，他突然接到母亲病危的消息，鲁本斯急忙赶回安特卫普，但还是晚到了一步，没有来得及见母亲最后一面，作为人子，这是难以接受的。童年与母亲相依为命的情形一直回荡在鲁本斯的脑海里，他后悔没有好好地照顾母亲。办完母亲的丧事之后鲁本斯没有回意大利，而是留在了故



乡。

过了不久，鲁本斯成为佛兰德斯大公阿贝尔的画师，不久又出访外国为阿尔伯特国王画像，这样他以画师和大使的双重身份在安特卫普定居下来。1609到1610年间，他为安特卫普作了《贤士来拜》，造型极度夸张，画幅尺寸也放大了很多。这幅画充分证明了鲁本斯的大家风范与技巧。

安特卫普是个美丽的城市，在这里，鲁本斯如鱼得水、游刃有余。鲁本斯本来就是个英俊的绅士，加上他的幽默和才华，获取了无数女人的欢心，就连亲王的妻子也被他的甜言蜜语弄得神魂不定。有一次，他竟然亲吻了王族公主的樱唇。

1612年5月的一天，鲁本斯骑马沿着谢尔特河慢慢前进。他注视着荷兰平地船，看它懒洋洋地顺流而下，衬着一片宁静的乡野，远景是历经风雨剥蚀的古老教堂朦胧的塔楼，一切都弥漫在宁静之中。突然，一个年轻漂亮的女人出现在鲁本斯的眼前。

她是伊莎贝拉·勃兰特，年方十八，鲁本斯对天真活泼的她一见倾心，于是经常手捧鲜花登门拜见。伊莎贝拉很快便被鲁本斯的甜言蜜语所打动，她喜欢上了这位年轻英俊而且多才博识的画家。第二年春天，两人就携手走进了教堂。

伊莎贝拉是鲁本斯一生中第一个最重要的女人，他十分珍爱这位娇妻。

而她也是鲁本斯艺术上的得力助手，经常做他的艺术模特儿。鲁本斯以她为模特儿创作了很多优秀的作品，她丰腴的体态和微笑的酒窝是鲁本斯描绘的重点。

佛兰德斯大



《对无辜者的屠杀》，作于1611年