

奥秘探索丛书

DISCOVERY

艺术故事

彩图版

常和 编著

中国民间故事

CHINESE
FOLK TALESMS

民间故事

中国民间故事

艺术故事

彩图版
奥秘探索丛书

常 和 编著

海燕出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术故事 / 常和编著. — 郑州: 海燕出版社, 2003.9

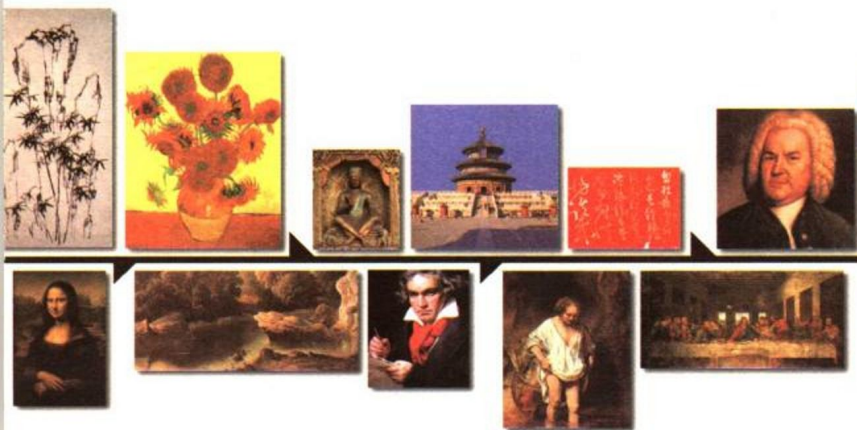
(奥秘探索丛书)

ISBN 7-5350-2463-7

I. 艺… II. 常… III. 艺术—少年读物

IV. ① Z228.1 ② J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 036674 号

出版 / 海燕出版社(郑州市经七路 21 号, 450002)

www.haiyan.com

印刷 / 郑州市毛庄印刷厂

发行 / 海燕出版社(0371-5723270)

经销 / 河南省新华书店

开本 / 1/32 (889 × 1194)

印张 / 4

字数 / 100 千

版印次 / 2003 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印数 / 1-6 000 册

定价: 12.00 元

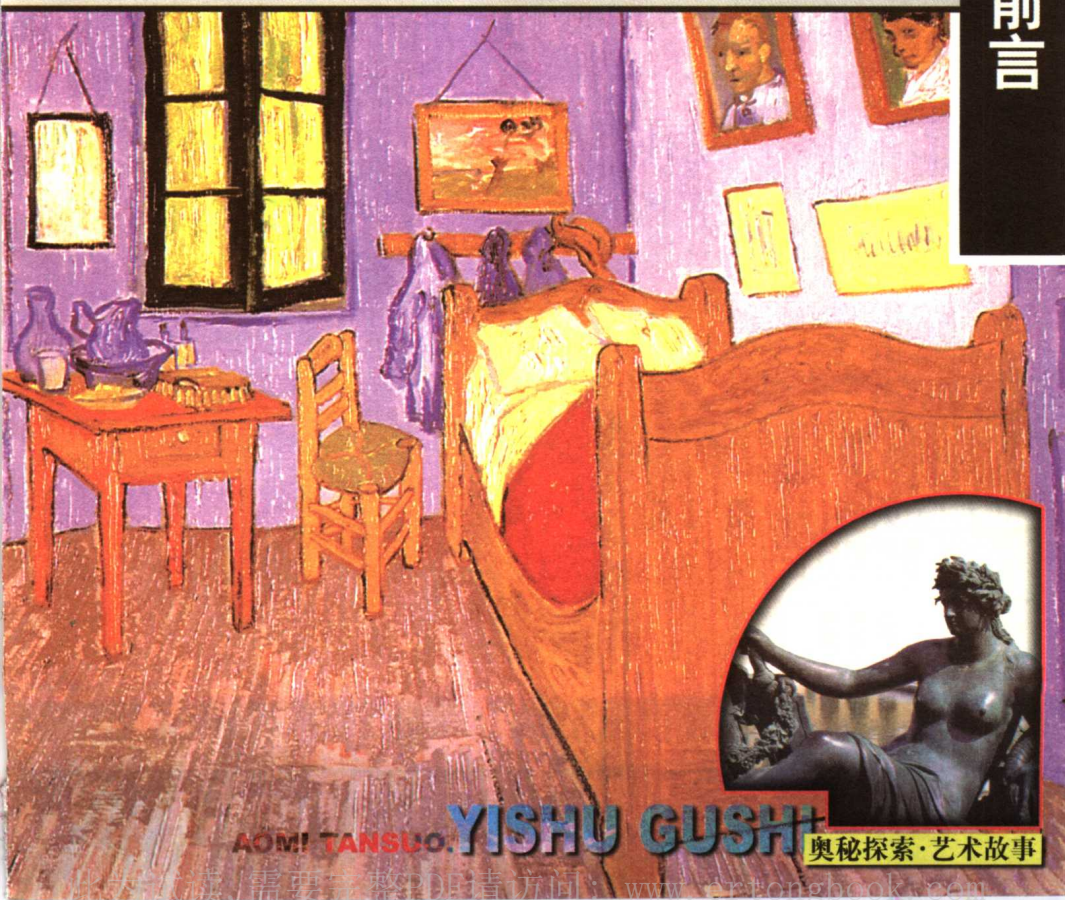

从浩瀚无垠的宇宙，到电子显微镜下的微观世界，奥秘无处不在，神奇无时不有。有奥秘就会有探索，有探索就会有发现，有发现就会有进步，社会在人类的不断探索中发展。为了帮助人们了解那些尚未被探索的未知领域，了解那些正在被探索的待知世界，了解前人探索的光辉历程和伟大成就，破除迷信，倡导科学，我们特地编纂、出版了这套彩图版的《奥秘探索》。

《艺术故事》一书以浅显易懂的文字向你展现了艺术史上的著名艺术家和杰出作品，内容分为绘画世界、石窟佛境、建筑奇观、书法情致和音乐人生五个方面，具体有：阿尔塔米拉山洞中的“野牛”栩栩如生，达·芬奇的《蒙娜丽莎》精彩而神秘，埃洛拉石窟人间佛境，乐山大佛威仪壮观，法国教堂轻盈飘逸，泰姬陵气势恢宏，贝多芬与命运抗争，莫扎特少年天才……这些生动的记叙，将带领你进入探索艺术奥秘的美妙境界。

人类的发展史就是一部伟大的探索史。人类在勇敢无畏的探索中成长，并在对探索的审视中获得智慧。让一个个神奇奥秘的问号，化作旅途上闪烁的信号灯，引领我们去开启未知世界的大门吧！

前言

第一章 绘画世界

山洞中的“野牛”	6
杰出画家波提切利	10
艺术奇才达·芬奇	14
艺术大师米开朗琪罗	18
肖像画大师伦勃朗	22
天才画家凡·高	26
三绝顾恺之	30
画圣吴道子	34
风流才子唐寅	38
怪才郑板桥	42

第二章 石窟佛境

阿旃陀石窟	46
埃洛拉石窟	50
龙门石窟	54
云冈石窟	58
大足石刻	62
乐山大佛	66

第三章 建筑奇观

法国教堂	68

吴哥古迹·····	72
泰姬陵·····	76
凡尔赛宫·····	80
故宫·····	84
布达拉宫·····	88
天坛·····	92

第四章 音乐人生

巴洛克大师巴赫·····	96
音乐神童莫扎特·····	100
与命运抗争的贝多芬·····	104
钢琴诗人肖邦·····	108
古典芭蕾舞曲大师柴可夫斯基·····	112

第五章 书法情致

书圣王羲之·····	116
草圣张旭·····	120
书坛巨擘颜真卿·····	122
皇帝书家赵佶·····	126

YISHU GUSHI

第一章 绘画世界

绘画艺术源远流长，从古老的岩画到现代的架上作品，经历代匠人、名家的提炼、创新，早已辉煌灿烂。众多的艺术作品抒发了艺术家的性情，表现了艺术家的人生理想，或科学严谨，追求至美；或热烈畅达，追求至真；或婉转深情，追求至善。达·芬奇借助其天生的才华融科学于艺术之中，留下了神秘的微笑；米开朗琪罗崇信神秘的思想，把大卫从残石中解脱出来；伦勃朗不顾命运的沧桑，探寻着光与影的和谐；凡高在病态心理中达到艺术的最高境界……这些伟大的艺术家在艺术上积极探索，也在天地间走出了一条条不平凡的人生之路。

山洞中的“野牛”

人类最早的造型艺术出现于旧石器时代晚期，距今 3 万年到 1 万多年之间。史前洞窟绘画是迄今所发现的最早的绘画作品，这些作品多以动物形象为主，它们以现代人尚未确证的目的(比如为了捕猎的丰收)而被用矿物颜料和动物油脂绘制在洞窟深处的窟顶和窟壁上。史前洞窟岩画多发现于西班牙北部与法国南部的交界处，其中西班牙阿尔塔米拉岩洞和法国拉斯科岩洞岩画的数量最多，而且艺术价值也最高。

在 2.5 万年前，生活在欧洲冰原边缘地带的克罗马农人经历了冰川时期的严寒，聚居在今天法国南部和西班牙北部的岩洞里。长年的狩猎生活，激发了他们的艺术创造才能，他们创造出了现在世界闻名的史前洞窟岩画。

阿尔塔米拉洞窟岩画的发现纯属偶然。1879 年，西班牙工程师马塞利诺·德·梭杜乌尔带着 4 岁的小女儿到阿尔塔米拉地区收集化石。女孩儿爬进了一个低矮的山洞口，洞内一片漆黑。她点燃了手中的蜡烛，一只“野牛”的眼睛出现在她面前，吓得她大叫起来。举世闻名的阿尔塔米拉洞窟岩画就在这女孩儿的惊叫声中被发现了。

梭杜乌尔对已经发表的考古资料进

行分析,认为这有可能是一处旧石器时代狩猎民族的居址,洞窟中的“作品”与法国一些洞穴的岩画十分相似,但在西班牙尚属首次发现。阿尔塔米拉洞窟的发现在学术界掀起了波澜。学术界对这些岩画的真实性一直有所怀疑,甚至有人怀疑这是梭杜乌尔为了个人目的而造的伪作。也有人认为可能是古罗马时代的作品,更有人认为是现代画家的写生画。这场旷日持久的官司一直打了23年才得以了结。1902年,法国考

古学界的权威卡尔达伊亚克教授根据1895年和1901年新的考古发现和同位素碳-14测定的结果,最后认定这些沉默在洞窟中的动物绘画的确为旧石器时代的岩画遗迹。

经过同位素碳-14测定法测定,阿尔塔米拉岩洞中的几十只动物形象,包括15只野牛、3只野猪、3只母鹿、两匹马、几只羊,另外还有一只狼,都绘于2.5万年前的旧石器时代。阿尔塔米拉洞窟岩画中,艺术成就最高的要算绘

《阿尔塔米拉野牛》非常生动,以至人们不敢相信它是画于旧石器时代。

在岩洞顶部的《阿尔塔米拉野牛》图。图中一只凶猛的野牛，负伤后身躯蜷缩成一团：抽搐的四蹄、甩去的尾巴、弯曲的牛角都极富动感，将野牛临死前困兽犹斗的状态表现得淋漓尽致。令人难以置信的是，这样美妙的作品竟然出自万余年前的原始人之手。

法国拉斯科岩洞的发现，也是出于偶然，这次发现发生在1940年。4个来自法国蒙蒂尼的少年外出郊游，准备探求30多年前因一棵大树连根拔起而暴露出的洞窟的秘密。这个洞窟的通道把他们引向附近的另一个洞窟。好奇的孩

子们发现了洞窟内满布于洞顶和洞壁的绘画。西方学者们风趣地说这是“史前的西斯廷教堂”。就其史前艺术的考古价值来说，这可以看做是“又一次地理大发现”。

《受伤的野牛》是拉斯科岩洞岩画的代表作。它把野牛的形象刻画得十分逼真。据推测，描绘这些动物的目的与狩猎有关。史前人靠捕猎这些动物为生，他们认为，把动物画得越像，就越能获得动物的灵魂和气力。这头受伤的野牛，带有某种符咒的意味，把受伤的野牛画在洞窟上，就意味着人们能顺利

在拉斯科岩洞的“公牛大厅”里，岩壁上绘有许多野牛、野马和鹿，新的与旧的重叠着，这些动物是在很长一段时期内被反复描绘的。

《受伤的野牛》与原始巫术有关，表现了史前人类利用某种符咒来祈求狩猎成功。

地捕获到一头真正的野牛。画面上的野牛鬃毛倒竖，肚腹已被撕裂，但我们仍然可以感觉到撼动人心的力量。在它的下方，是一个倒地的人。

人的旁边还有一只鸟，有人认为这只鸟是部落的图腾。

然而，令人百思不解的是，原始居民为何能够创造出如此惊人的辉煌艺术

成就呢？这是自阿尔塔米拉洞窟岩画和拉斯科岩洞岩画发现以来，世界各国学者在不断探索的问题，迄今尚未找到满意的答案。

杰出画家波提切利

桑德罗·波提切利(1445~1510),是意大利佛罗伦萨画派杰出的画家。波提切利是皮革商人的儿子,因喜爱绘画,拜弗拉·菲利波·利比为师,在他的画室中学画。他早期的作品受老师的影响,充满人生乐趣。15世纪70年代中叶后受梅迪契家族的宠遇,作品沾染上一些宫廷贵族文化的气息。其艺术创作复杂而丰富,最具个人风格,擅长表现情感。他的绘画题材大多来自神话故事和文学作品,具有宫廷审美趣味的新

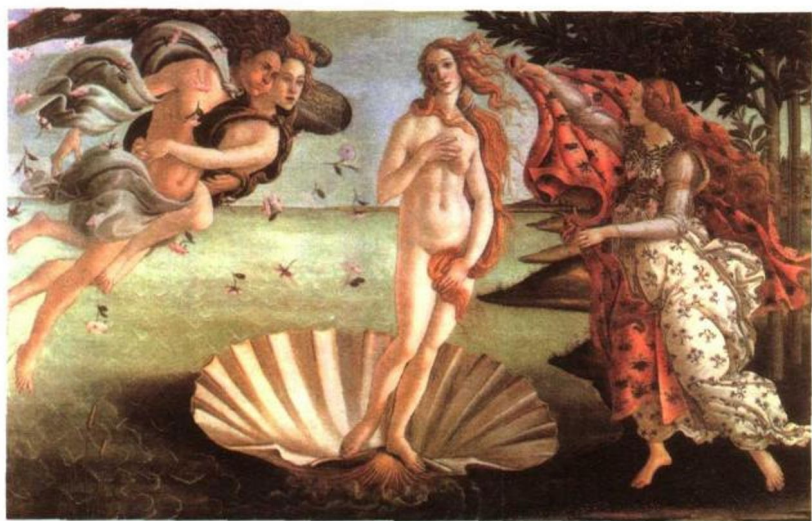
柏拉图主义的神秘氛围。为梅迪契家族创作的《春》和《维纳斯的诞生》,被现代评论家誉为“文艺复兴精神的代表”。

辉煌岁月

1470年,当第一个大的订件来到波提切利的作坊时,这位在菲利波的作坊里学到全部绘画技法的画家,不免有些紧张,尽管这件订件只是7幅作品中的一幅拟人像《坚毅》。可两年后即1472年,菲利波之子菲利皮诺却入了他的作坊当学徒。到了第二年年末,波提切利的名声已经扩展到了佛罗伦萨以外的地方,他

波提切利的《春》,是一幅描绘春神的动人图画,整个画面充满着妩媚和芬芳的气息

《维纳斯的诞生》。维纳斯从爱琴海中诞生，花瓣似的贝壳将她轻轻托起，海面上波浪微微翻滾。

为马焦雷圣母马利亚教堂创作了《圣·塞巴斯蒂安》。接着，他接受了比萨大教堂中礼拜堂的壁画（现已烧毁）创作订件。

尽管如此，他活跃于画坛的舞台仍是他的故乡佛罗伦萨。1475年前后，为了装饰诺贝拉圣母马利亚教堂的拉玛家族的礼拜堂，波提切利创作了他的第一幅杰作《东方三博士的礼拜》。就是这幅画使他受到了梅迪契家族的注意，在豪华的加斯特罗别墅里，波提切利创作了他最著名的两幅神话绘画《春》和《维纳斯的诞生》。画中有14世纪哥特式纤丽秀逸的色彩和写实的自然景象，但温柔静谧的主题却是其对古典艺术的新理解，那些优美的线条节奏，与梅迪契贵族文化要求的理想美完全吻合。1481

年，波提切利得到了有生以来最大的荣誉，教皇西斯图斯四世刚刚在梵蒂冈宫殿建成了西斯廷礼拜堂，为了用能给人们留下深刻印象的壁画装饰其侧壁，他召集了众多的画家，波提切利创作了《基督的考验》、《摩西的考验》、《对叛乱者的惩罚》三幅宏大的绘画和几幅历代教皇的肖像。

15世纪80年代波提切利成了佛罗伦萨最耀眼的名星，在米兰公爵德维克·伊鲁·摩罗要求提交关于佛罗伦萨一流画家的报告时，报告者对波提切利不遗余力地进行了热烈的赞美：“在版画和壁画方面都是极其优秀的画家，其作品的气氛具有强烈的感染力，是以最高的判断力和完美的比例创作的。”

黯淡的晚年

在15世纪最后的几年里,波提切利步入了黯淡期。1493年,代替父母抚养他的长兄乔万尼的去世,使波提切利伤心之至,同时,他对将来的绘画工作也开始感到不安。尽管波提切利的最大庇

护者罗伦茨诺·梅迪契还在佛罗伦萨,但在新上台的萨伏那罗拉的统治下,其处境也十分严峻。1497年,罗伦茨诺·梅迪契也不得不逃离了佛罗伦萨。虽然第二年他又回到了佛罗伦萨,但他再也没有向波提切利提出新的订件。

关于波提切利自己对萨伏那罗拉的思想有多大的共鸣,我们知之甚少。但

确信无疑的是,他的哥哥西摩内属

于被称为“爱哭者派”的

萨伏那罗拉支持者团

体。也有一种说法认

为,由于受他的影

响,波提切利也倾倒

于萨伏那罗拉。如果

果真如此,对波提切利

后期作品中明显表现出

的强烈的宗教气氛也就不

难理解。但不管怎样,萨伏

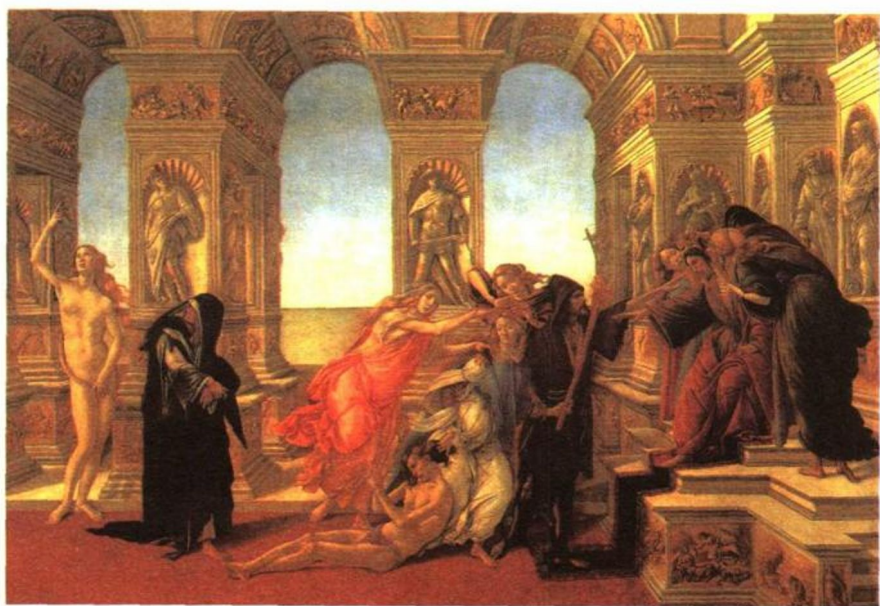
那罗拉的独裁统治并不长久,

1497年,他被教皇开除教籍,第

二年也就是1498年,他在佛罗

波提切利以西蒙奈塔·维斯普奇为原型创作的《美之皇后》。

《诽谤》是波提切利晚年的杰作，这是一幅寓言性作品，整幅画描绘得工整细润。

伦萨的希乌里亚广场被处以火刑。

晚年的波提切利的绘画事业明显地每况愈下。1504年，他得到了被选为米开朗琪罗的雕刻《大卫》设置委员会成员的荣誉，但能够给他带来报酬的绘画订件却日渐减少。16世纪的美术史学家乔尔焦·瓦萨里在《美术家列传》中以悲凉的语言描写出晚年的波提切利：“上了年纪，也没有什么用处，如果不依靠两根拐杖他就站不起来，也不能行走。”1510年5月，65岁的波提切利去世，他被埋葬在奥尼桑提教堂的墓地。随着波提切利的去世，他的名声也消失了，他被人们遗忘了。直到19世纪，约

文学作品

插图

到了文艺复兴时期，要求画家们创作的主题更加广泛，并开始流行从比较新的文学作品中选择主题。晚年的波提切利也应其主要后援者罗伦茨诺的委托，在但丁的叙事诗《神曲》的插图创作上花费了大量时间。而对于波提切利来说，创作以文学作品为主题的绘画并不是第一次。在其初期阶段，波提切利曾经以薄伽丘的短篇小说集《十日谈》中的一个故事为主题，创作了4幅一组的木版画。

翰·拉斯金以及拉斐尔前派才再度对他予以极高的评价。

艺术奇才达·芬奇

莱奥纳多·达·芬奇(1452~1519),诞生在意大利佛罗伦萨与比萨之间的芬奇镇。是意大利文艺复兴时期主要的代表人物,与米开朗琪罗、拉斐尔并称“文艺复兴三杰”。达·芬奇的兴趣极其广泛,在绘画上,他运用科学的方法去探索平面造型的奥秘,研究透视、解剖、人的内心活动和各种表情,画了大量的素描和速写稿子。他全面发展的才能,使他成为一代巨人。1468年,达·芬奇全家迁居佛罗伦萨,达·芬奇到当时著名的雕塑家兼画家韦罗基奥的工场里学艺。但他一生中只留下17幅画成的油画。除了绘画,他还研究哲学和科学。

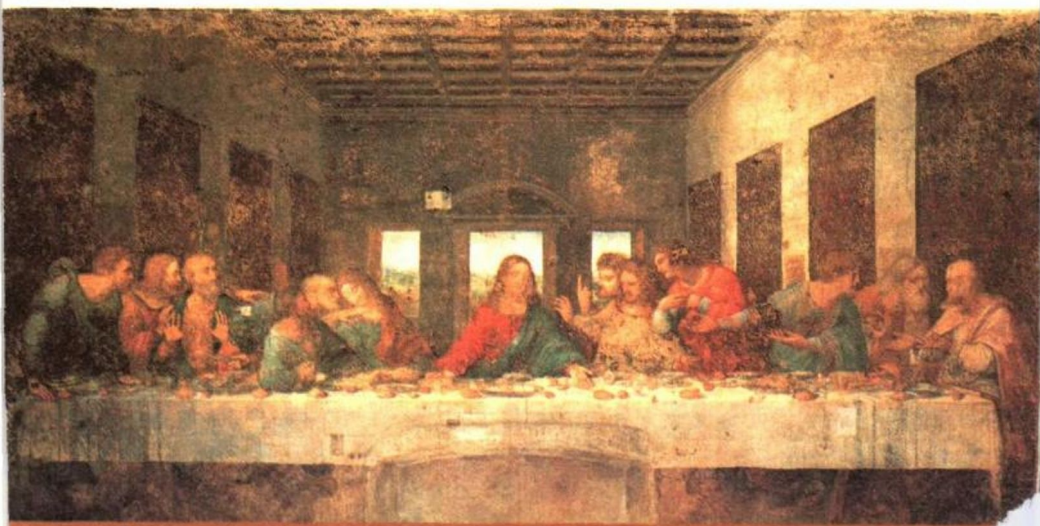
从1482年起,达·芬奇在米兰生活了17年,这是他在艺术创作和科学研究上进入鼎盛和繁荣的时期。这一时期,他最出名的作品是《最后的晚餐》。1500年,他回到佛罗伦萨,创作了著名的《蒙娜丽莎》,画中主人公那神秘的微笑,已构成他永存于世人心中的丰碑。

天才初露的少年

达·芬奇不仅受到了严格的绘画写实训练,而且产生了对科学研究的兴趣。20岁时,他就成了佛罗伦萨的职业画家并扬名全市。这一时期被称为第一佛罗伦萨时期。有代表作《吉内弗拉·德·本齐》肖像。

1482年,达·芬奇开始为米兰大公

《最后的晚餐》取材于《新约全书·马太福音》。在逾越节的晚上,耶稣预知他的死期将临,在和他的12个门徒共进晚餐时,耶稣说:“你们中间有一个人要出卖我。”画面展示的是门徒们听到耶稣的话后的各种反应。

效命，米兰更为现实主义的学院气氛对他颇具吸引力。此外，米兰有卢多维科·斯福尔扎的辉煌宫殿的魅力和几项有意义的工程等着他。在这期间，达·芬奇忙于绘画、雕塑及设计宫廷节日庆典。还经常担任建筑、军事等领域的技术顾问。他完成了《抱银鼠的女子》和《岩间圣母》两幅肖像画，圣马利亚感恩修道院饭厅中的大型壁画《最后的晚餐》

《岩间圣母》画中的人物置身在岩洞之中，圣母祥和宁静，脸上展现着达·芬奇的“微笑公式”，她一手扶着约瑟，一手伸出抚慰耶稣。

也在这一时期完成。在米兰期间，他开始系统地研究透视学、算术、几何等学科，在他心中逐渐产生了“绘画科学”的概念。

第二佛罗伦萨时期

1500年，达·芬奇几经周折回到了阔别多年的佛罗伦萨，同年，他被委任为一个委员会的建筑专家。在圣母领报修道院的圣马利亚会做客时，达·芬奇完成了《圣母子 and 圣安娜》一画的草图，这幅画构图深受同行及艺术爱好者的赞誉。

1502年，达·芬奇开始担任一项工程的总工程师，在这一活动中，达·芬

奇勾画了一些城市规划草图和地形图，为近代制图学奠定了基础。1503年，达·芬奇得到了一次宝贵的订件，即为佛罗伦萨的韦基奥宫500人会议厅绘制一幅壁画，这件描绘历史故事场面的作品比例尺寸巨大，其规模大概是《最后的晚餐》的两倍。他在这件《安加利之战》上花了3年时间，与原拟与之匹配的米开朗琪罗的《卡希那之战》一样，这件壁画作品也未最后完成。这件作品的草图和复制品中所表现的是争夺军

在《抱银鼠的女子》中，达·芬奇充分运用光线和阴影衬托女性柔美的面容。