

趣味学习课堂

红黄蓝的 美术故事

主编◎郭漫/策划◎光玉

HONG
HUANGLAN
DE
MEISHU
GUSHI

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

趣味学习课堂

红黄蓝的美术故事

主编◎郭漫 / 策划◎光玉

中国铁道出版社

2013年·北京

内 容 简 介

本书以一个个精彩的小故事贯穿始终,用简洁、明了的语言生动地讲述了著名艺术家追求艺术的艰险路程,以及他们与艺术之间发生的种种奇闻轶事。其涵盖了中外知名画家的精彩故事,如毕加索与和平鸽的故事、徐悲鸿为国人争光的故事、一个改变终生的吻的故事……可以说这本书是探索艺术世界的一把钥匙,青少年在闲暇之余多读读本书,可以尽情领略美术给心灵带来的震撼与感动。

图书在版编目(CIP)数据

红黄蓝的美术故事 / 郭漫主编. —北京:中国铁道出版社, 2013.4
(趣味学习课堂)

ISBN 978-7-113-15961-0

I. ①红… II. ①郭… III. ①绘画—青年读物②绘画—少年读物 IV. ①J2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 027914 号

书 名: 趣味学习课堂: 红黄蓝的美术故事
作 者: 郭 漫

策 划: 光 玉
责任编辑: 孟 萧 范 博 编辑部电话: 010-51873697
封面设计: 睿珩文化
图片提供: 美国 shutterstock 图片公司
责任印制: 郭向伟

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷: 北京博艺印刷包装有限公司

版 次: 2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 8 字数: 130 千

书 号: ISBN 978-7-113-15961-0

定 价: 22.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社读者服务部联系调换。

电话: (010) 51873170 (发行部)

打击盗版举报电话: 市电 (010) 63549504, 路电 (021) 73187

前言

如果把“美术”比喻成一个花园的话，那它一定是世界上最五彩缤纷的花园了。那些卓越的画家、雕塑家就是出色的园丁，他们精心培育出的“花朵”就是呈现在我们面前的姹紫嫣红的作品。

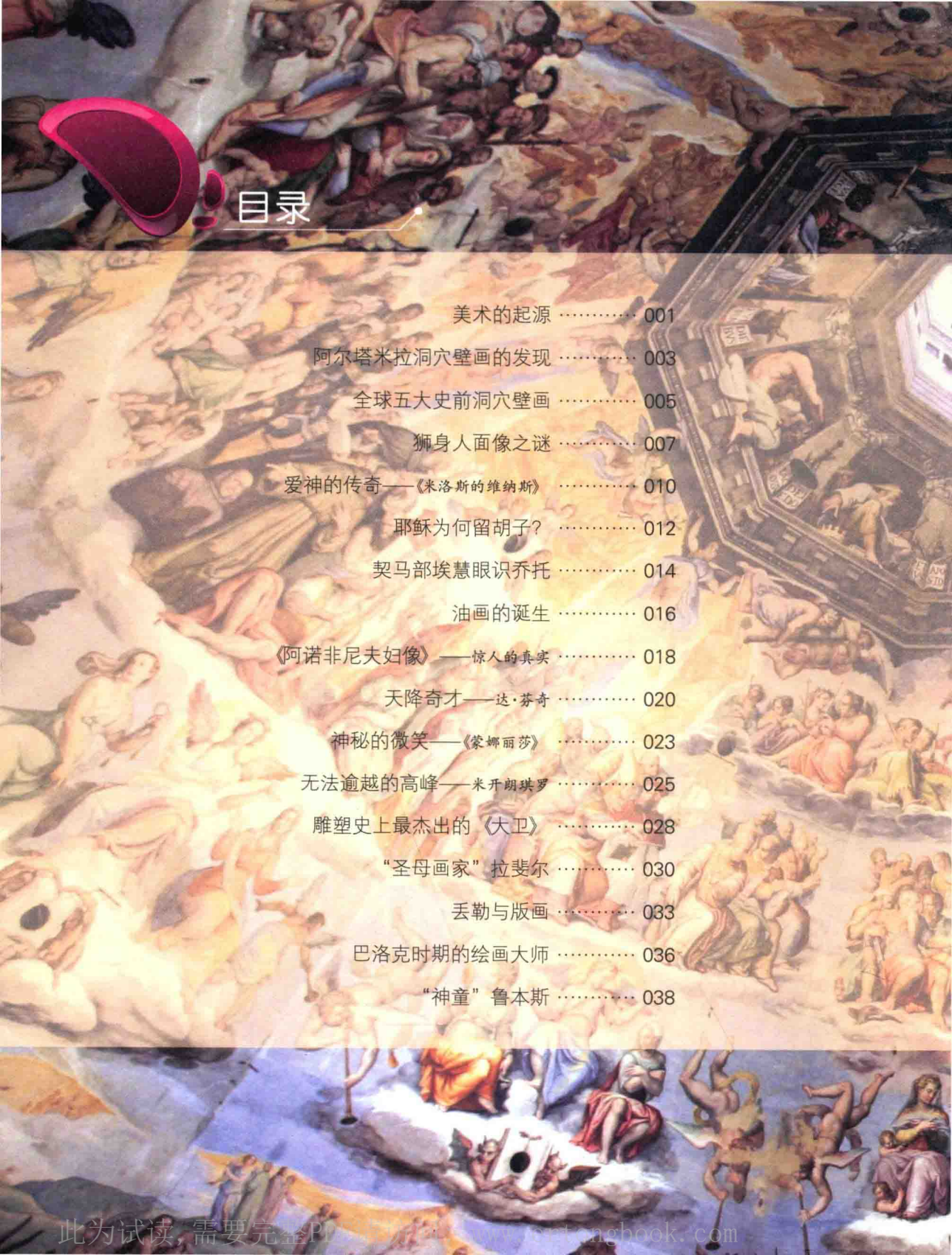
然而这座“美术”花园的范围实在太广大了，济济一堂的美术巨擘、浩如烟海的美术作品、百家争鸣的艺术主张、光怪陆离的艺术潮流、五花八门的表现手法等，广大到无论我们撷取哪一朵，无论哪一方面，甚至某一个人，都可以成就一本传奇故事，在这有限的百多页上，我们无论如何是不可能讲述全面的，因此，我们只能从中选取一些有意思的故事，让青少年朋友们在一个个短小的故事中汲取智慧、感悟真情、培养美德。

本书精选了 50 多个精彩的小故事，既有一般的故事，也有知识故事，比如美术的起源、中国画与西洋画的区别、“神童”鲁本斯、毕加索与和平鸽等；既有关于人物的趣闻轶事，也有关于作品的经历传奇，比如曹不兴落墨为蝇、石涛画像寻盗、《蒙娜丽莎》的微笑、《富春山居图》的绝代传奇、雕塑史上最杰出的《大卫》等。我们力图把阅读故事与掌握知识结合起来，以扩大阅读的深度和范围。

有人说：“绘画不在于控制手中的笔，而在于控制自己行走的脚步和观察世界的眼睛。”因此，本书的最终目的不在于讲故事，而在于给你一把探索美术世界的钥匙，为你打开一扇开阔眼界的窗子。

圣洁高雅的花儿正在开放，让我们一起走进这个花园吧。

目录

美术的起源	001
阿尔塔米拉洞穴壁画的发现	003
全球五大史前洞穴壁画	005
狮身人面像之谜	007
爱神的传奇——《米洛斯的维纳斯》	010
耶稣为何留胡子？	012
契马布埃慧眼识乔托	014
油画的诞生	016
《阿诺非尼夫妇像》——惊人的真实	018
天降奇才——达·芬奇	020
神秘的微笑——《蒙娜丽莎》	023
无法逾越的高峰——米开朗琪罗	025
雕塑史上最杰出的《大卫》	028
“圣母画家”拉斐尔	030
丢勒与版画	033
巴洛克时期的绘画大师	036
“神童”鲁本斯	038

一幅画导致的转变——《夜巡》 041

聋子画家：浪漫主义的戈雅 043

罗丹的启示 047

疯狂画家凡·高的孤寂人生 049

始终走在绘画前沿的毕加索 051

毕加索与和平鸽 053

野兽派画家亨利·马蒂斯 055

一个改变终生的吻 058

列宾和《伏尔加河上的纤夫》 060

中国画概说 062

中国画与西洋画的区别 065

中国十大传世名画 068

顾恺之作画捐款修庙宇 070

曹不兴落墨为蝇 072

阎立本观画 074

“吴带当风”绘嘉陵 076

画牛专家也有犯错时 078

contents

“文人画”的代表——苏轼	080
《富春山居图》的绝代传奇	082
书画天子——宋徽宗赵佶	085
“踏花归去马蹄香”及其他	087
飘然世外的“神仙中人”——沈周	089
勤而有成的文徵明	091
唐伯虎潜心学画	093
落魄奇才——徐渭	095
有故事的《竹石小鸟图》	097
石涛画像寻盗	099
两袖清风的郑板桥	101
任伯年画猫	103
以假乱真的画	105
齐白石轶事	107
徐悲鸿励志学画	109
徐悲鸿与《八十七神仙卷》的故事	111
漫画家丰子恺	113
智对求画者	115
“观画治病”三则	116
有关模特的轶事趣话	118
中外美术之最	120

美术的起源

关键词：美术起源 / 模仿说 / 游戏说 / 表现说 / 巫术说 / 劳动说

人类为了生存与发展，不断开发着自己的头脑，强健自己的身体，在漫长的岁月长河里不仅创造了维持生存的物质财富，也创造了丰富的精神财富，其中就包括绘画、雕塑、音乐和舞蹈等艺术形式。

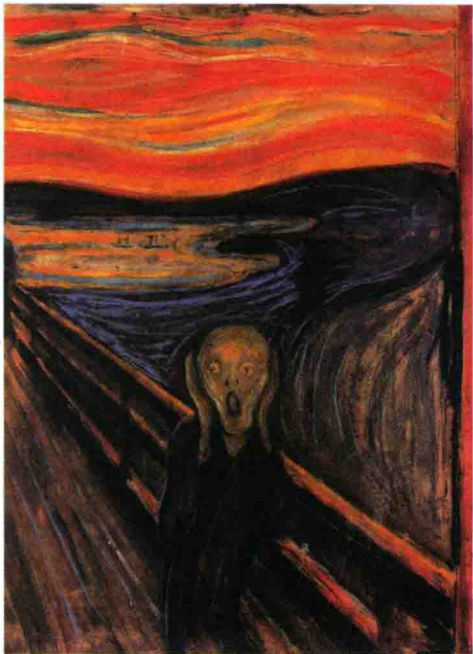
关于人类艺术（美术）的起源，有着多种不同的学说。

模仿说

模仿说始于古希腊哲学家。在古希腊哲学家看来，所有艺术都是模仿的产物，美术亦是如此。继古希腊哲学家之后，文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人不同程度地继承和发展了这一学说。这种理论直到 19 世纪末仍然具有极大的影响力。

游戏说

该学说认为艺术起源于游戏，是艺术发生理论中较有影响的一种理论，其代表人物是德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞，人们也因此把游戏说称为“席勒－斯宾塞理论”。游戏说强调游戏冲动、审美自由与人性完善间的重要联系，这对人们理解艺术的本质无疑是有重要启发的。但这一学说把艺术视为脱离社会实践的、绝对自由的纯娱乐性活动，过分强调了艺术与功利的对立，有绝对化和片面性的弊病，无疑是与美术的发展历程不相吻合的。

挪威著名表现主义画家爱德华·蒙克（Edvard Munch）作于 1893 年的名作《呐喊》。该作品的彩粉木版画在 2012 年 5 月 2 日的纽约苏富比拍卖会以 1.199 亿美元的价格成交，创下了艺术品拍卖中新的历史纪录，也让人真切地看到了精神财富的物质量化形式。

表现说

这种学说认为艺术起源于人类表现和交流情感的需要。支持这一理论的主要有英国诗人雪莱、俄国文学家托尔斯泰等。表现和交流情感的确是艺术的一个重要特征，因此表现情感也是推动艺术发生和发展的重要心理动力。但是人类表达情感的方式是多样的，而且艺术也不仅仅是表达情感的工具，因此这一学说并不能完全说明艺术起源的全部原因。

巫术说

巫术说是艺术起源的理论中最有影响且支持者最多的一种观点，这一观点最早由英国著名人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中提出。他认为原始人所描绘的史前洞穴壁画上的那些美丽的动物形象，是出于巫术的动机，与审美无关。因为洞穴壁画和雕刻出现在最黑暗和最难以接近的地方，是史前人类企图以巫术的手段来保证捕猎的成功。巫术说对于我们理解原始艺术发生的动机，以及这些艺术在当时条件下非审美的性质具有重大意义；但它把精神动机视为原始艺术发生的唯一动机，忽略了隐藏在精神动机后面的动因，即人类的物质生产活动。因而也不能完满地解释原始艺术的真正起源。

美术真的是在巫术的影响下起源的吗？

劳动说

这一学说着重强调了劳动对于人类发展的重要性，劳动促使了人们学会使用工具，使人类的双手在不断的劳动中变得更灵巧。正如恩格斯指出的：“在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似的产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”正是劳动为艺术的产生提供了必要的生理基础！

为了猎获牛、马、鹿等动物，人们必须对它们的动作、习性非常注意。为了把关于捕获动物的一些必要的知识加以传承，当时还没有文字的原始人，只能依靠图画来记录。正因为这样，几万年前的人们就有可能很好地抓住每种动物的主要特征，把它们描绘得生动活泼。这说明，正是劳动、生活创造了艺术。

阿尔塔米拉洞穴壁画的发现

关键词：史前壁画 / 阿尔塔米拉 / 马塞利诺 / 玛丽娅

阿尔塔米拉洞穴——一个神奇又神秘的地方，里面那些色彩鲜艳、形象生动的壁画，一经展现在人们的面前，就那么强烈地震撼了人们的心灵，令人目眩、神迷。

这些人类早期的艺术作品产生于大约公元前四五万年到公元前二万年之间，是旧石器时代的洞穴岩画中最为著名的一个。

阿尔塔米拉洞穴壁画的发现，还有一个曲折离奇的故事。

据说在 1875 年，一个牧羊人在西班牙阿尔塔米拉牧场发现了一个岩洞，他把这个消息告诉了一位名叫马塞利诺的生物和历史学家；于是马塞利诺前往岩洞考察，找到一些文物碎片。1878 年，马塞利诺参观巴黎世界博览会时，看到在法国南部出土的一些史前文物同他在阿尔塔米拉找到的文物十分相似，这激起了他强烈的好奇心。1879 年的一天，他带着 4 岁的女儿玛丽娅重返阿尔塔米拉岩洞。

因为对父亲的工作不感兴趣，玛丽娅独自爬进了一个小洞口。因为洞内黑暗，她点亮了一支蜡烛。玛丽娅东张西望，忽然，她看见一头公牛眼睛直瞪瞪地望着她，顿时吓得大哭起来。她大声惊叫：“爸爸，这里有牛！”

马塞利诺急忙放下手头的工作来到女儿身边。女儿所在的地方高不到 1 米，马塞利诺俯身爬了进去。只见洞壁上面的公牛和其他动物栩栩如生，这使他惊讶异常，连手上拿的镐头都掉在了脚上。如果不是玛丽娅，大人们可能根本不会去注意这个小岩洞，也无法注意到这幅洞顶上的岩画了。

著名的阿尔塔米拉野牛，壁画上的红色是利用彩色土壤及石头研磨调制而成的。根据放射性碳定年法，这些图画大致完成于 15000 年以前。

就是这个小女孩，这偶然的一瞥，发现了沉睡在这个洞窟里达万年之久的原始艺术瑰宝，即今天举世闻名的阿尔塔米拉洞穴彩色窟顶岩壁画。

阿尔塔米拉洞穴是一个很大的洞穴，其长度大约有 300 米，150 余幅壁画集中在长 18 米、宽 9 米的入口处的顶壁上，是公元前 3 万年至公元前 1 万年左右旧石器时代晚期的古人类绘画遗迹。其中有简单的风景草图，也有红、黑、黄褐等色彩浓重的动物画像，有野马、野猪、赤鹿、山羊、野牛和猛犸等。有的躺卧休息，有的撒欢奔跃，有的昂首翘尾，有的追逐角斗或互相亲昵，形象千姿百态。据考证，壁画颜料取材于矿物质、炭灰、动物血和土壤，再混合动物油脂而成，色彩至今仍鲜艳夺目。壁画线条清晰，多以写实、粗犷和重彩的手法，刻画原始人熟悉的动物形象，组成一幅幅富有表现力和有浮雕感的独立画面；神态逼真，栩栩如生，达到了史前艺术高峰，具有很高的历史和艺术价值。

多年来，阿尔塔米拉洞穴壁画是世界学者们重要的研究对象，因此受到西班牙人的高度保护。为保护洞穴岩画，几年前阿尔塔米拉洞穴就停止了对公众开放。为了能让人们继续观赏到这一史前人类的艺术珍品，博物馆在原洞窟附近建造了一个新洞窟，对阿尔塔米拉洞穴中岩画最多、保存最好的 2 号洞进行了复制。

阿尔塔米拉洞穴的壁画——受伤的公牛

全球五大史前洞穴壁画

关键词：史前壁画 / 拉斯科 / 肖维特 / 马古拉

除了阿尔塔米拉洞穴壁画之外，现在已为人们所熟知的史前洞穴壁画还有很多，其中最著名的还有：

拉斯科洞穴：史前西斯廷小教堂

这是法国西南部一个复杂的洞穴，里面包含着世界上最不同寻常的旧石器时代壁画，其历史至少可追溯至15000年前。这处洞穴是1940年9月12日由4个年轻人发现的，但直到1955年才首次对公众开放。由于每天参观客流量达到1200人，人体呼吸所释放的二氧化碳严重损坏了洞穴壁画。1963年，为了保护这一旧石器时代的壁画艺术，法国政府决定停止向公众开放拉斯科洞穴。

拉斯科洞穴中的壁画——大角鹿

肖维特洞穴中壮观的动物壁画

拉斯科洞穴中的壁画——公牛

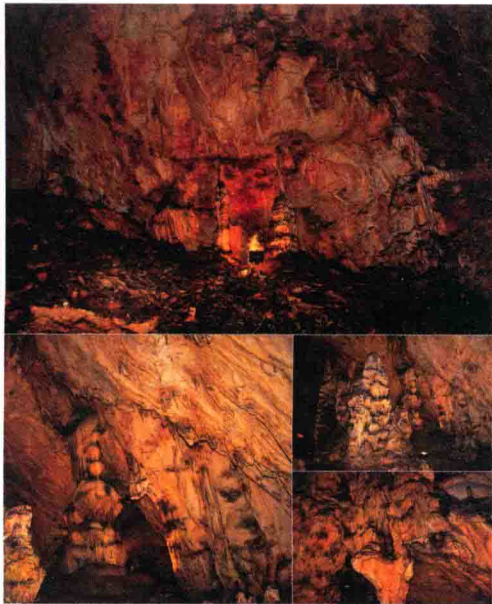
肖维特洞穴：壮观的史前动物艺术

肖维特洞穴位于法国南部的阿尔代什省，1994年由3位洞穴学家发现。肖维特洞穴中大多数洞穴壁画都创作于旧石器时代初期。该洞穴长约500米，里面的一些小走廊各有特色。最为奇特的是洞内岩壁上有清晰可见的表现犀牛、马和狮子等动物的壁画，共有400个动物图像。法国考古人员和科学家在采用同位素方法进行检测后认为，这是迄今为止世界上发现的最古老的洞穴壁画之一。

位于保加利亚的马古拉洞穴 (摄影: Nk.)

地貌奇特的马古拉洞穴

马古拉洞穴：史前世界艺术一瞥

马古拉洞穴位于保加利亚西北部，距离首都索非亚 180 千米。该洞穴的壁画跨越了不同时代，最早可追溯至青铜器时代早期。洞穴中的壁画描绘了舞蹈的女人、跳舞和打猎的男人、带有面具的男人、大型动物、太阳、星辰、各种劳动工具和植物。这些复杂的史前壁画暗示着远古人类智慧和精神方面的特征，从新石器时代至青铜器时代，马古拉洞穴被长期认定为神殿，并履行着相关的职能。

科斯奎尔洞穴：水下洞穴

科斯奎尔洞穴位于法国马赛市附近，是由亨瑞·科斯奎尔在 1991 年发现的。现在这个洞穴可通过一条 175 米长的隧道抵达，该入口位于海平面之下 37 米。洞穴中包含着数十幅壁画和雕刻作品，可追溯至旧石器时代晚期。这些壁画中描绘的动物包括野牛、野山羊、野马等陆地动物以及海豹和水母等海洋动物。

芬德歌姆洞穴：最好的史前多彩艺术

1901 年，法国一位名叫丹尼斯·佩朗宁的学校老师发现了芬德歌姆山口的洞穴壁画。芬德歌姆洞穴中有 200 多幅彩绘，被认为是超越拉斯科洞穴的多彩史前壁画艺术。目前，该洞穴已对外关闭。

狮身人面像之谜

关键词：雕像 / 狮身人面 / 哈夫拉 / 古埃及

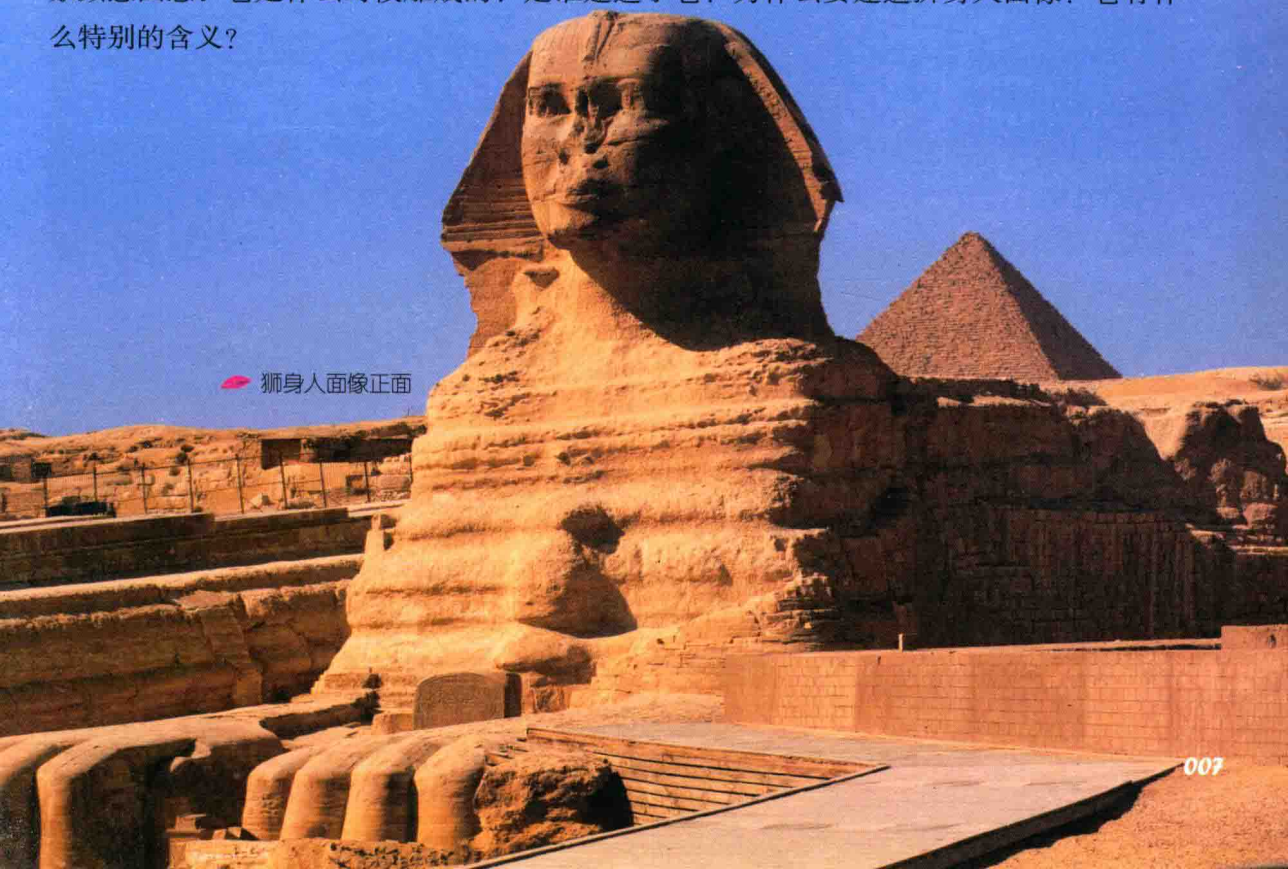
在吉萨高地的金字塔群前面，坐落着一座高大的狮身人面像。这座狮身人面像是如今已知的最古老的纪念雕像。

狮身人面像又称斯芬克司，在希腊、罗马以及北非的各地经常可以看到它的雕刻或是模型，但吉萨金字塔前的这一座是世界上最大、最古老、最神秘的一座，是古埃及的另一伟大奇迹。

狮身人面像坐落在距哈夫拉金字塔东北 370 米的一块洼地上，由整座巨石小山雕刻而成，高 20 米，长 57 米，头戴皇冠，双耳有头巾遮挡，额头刻有神蛇，脖子上戴着项圈，面目凝重，表情刚毅，威严地注视着东方，一派庄严肃穆的形象。

狮身人面像充满了未解之谜。千百年来，狮身人面像之谜让一代又一代的游客和专家颇感困惑：它是什么时候雕成的？是谁建造了它？为什么要建造狮身人面像？它有什么特别的含义？

狮身人面像正面

一般认为，它是公元前 2600 年左右，由胡夫的儿子哈夫拉法老下令修建的。据说当时正在修建哈夫拉的金字塔陵墓，当工程快完工的时候，哈夫拉亲自来巡视，结果发现自己的金字塔规模比父亲胡夫的金字塔逊色许多，于是下令工匠们为自己修建一座体现其威严的雕像。工匠们发现在工地的东北有一座开采石料剩下的石山，便决定以它为原料，修建一座狮身人面像，狮身体现的是哈夫拉的伟大和尊严，而雕塑面相则按哈夫拉本人的形象来雕刻。这一设计方案得到哈夫拉的许可，于是在他的金字塔前面便建造起了这么一座神奇的建筑。

古埃及第十八王朝法老图特摩斯四世（公元前 1401—公元前 1391 年在位）在狮身人面像的前爪附近树了一座石碑，碑文中有“哈夫”的字样，由此人们断定，狮身人面像的确是纪念哈夫拉法老而修建。

但有的研究者并不认同这种说法。

法国学者瓦希爾·多布雷夫对吉萨金字塔和狮身人面像进行了长期的研究，他认为下令修建狮身人面像的并非哈夫拉，而是他的哥哥德吉德夫雷。通过从不同角度观察狮身人面像的面部特征，加上用计算机进行分析，多布雷夫发现人面像与德吉德夫雷更相像，由此多布雷夫推测，德吉德夫雷从父亲胡夫那里继承了法老位置后，下令修建了这座建筑以纪念他的父亲，并把它看成是太阳神“拉”。而在古代埃及，首都孟斐斯在吉萨的南面，从那个方向看来，狮身人面像后面正是胡夫金字塔，德吉德夫雷法老崇拜太阳神，因此他修建狮身人面像具有神灵崇拜的意义。

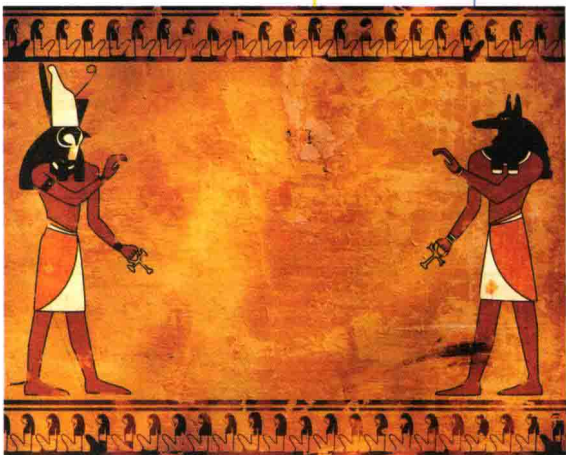
波士顿大学地质学家罗伯特·肖赫在一次对吉萨遗址地震探测时发现，按照狮身人面像石灰岩受风化和侵蚀的时间来推算，它修建的时间要比人们想象的早得多。后来研究者又对狮身人面像进行了声波穿透探测，结果发现狮身人面像修建的时间大约在公元前 7000 年至公元前 5000 年之间！

这一论断惊世骇俗，按照这一说法，早在金字塔修建以前几千年，狮身人面像就已经存在了！由此一些专家指出，哈夫拉只不过是狮身人面像进行了修整而已。

1933 年，美国预言家埃德加·凯西说，狮身人面像其实是在公元前 10000 年由大西洲上过来的亚特兰蒂斯人所修建。他还预言在狮身人面像地下有一个巨大的档案室，里面保存了当时大西洲文明的资料和档案。由于凯西曾准确预言了 1929 年经济危机、两次世界大战、以色列建国等事件，许多人对这一预言给予了诸多关注，有些人真的来到狮身人面像附近查看是否有通往地下的通道，但是并没有发现什么神秘的洞口。可是人们发现了一块铭文，上面这样写道：

荷鲁斯在夏至前 70 天，由弯弯曲曲河的一面向另一面行走，70 天之后，他与地面上的另一个神祇会合，正好出现在太阳升起的那一刻。

于是人们展开了对这段铭文的研究，最终，人们惊奇地发现铭文上所说的河并非真实的地球上的河，而是指天上的银河。荷鲁斯是古埃及神话中的神灵，按照铭文上所说的方法来观测，在夏至那天狮身人面像正对的方向天空中正好出现了狮子星座，人们再一次倾倒入古埃及的伟大奇迹中，原来斯芬克司凝目注视的乃是天空中的狮子星座！

古埃及神话中的荷鲁斯，相传他是法老的守护神，是王权的象征。他的形象是一位生着猎鹰头人身的天神。他的眼睛是太阳和月亮。当新月出现时，他就成了瞎子，被称作“无眼之人”，而当其视力恢复时，则被称作“有眼之人”。眼盲时的荷鲁斯是非常危险的，他有时会将朋友误认为是敌人并发起攻击。

荷鲁斯之眼

于是人们再一次对狮身人面像的建造者和用途产生了怀疑，许多人认为它与金字塔一样，是外星人观测天象的天文台，他们按照天空中星座的形态，在地面上修建了与之相对应的建筑物用以标记，后来大部分都消失了，唯独狮身人面像遗留了下来。然而这种推测是伴随着近年星外文明的研究而开始出现的，缺乏有力的证据，并不能让人信服。狮身人面像的秘密到底是怎样的，我们至今仍然无法知晓。

爱神的传奇——《米洛斯的维纳斯》

关键词：雕像 / 米洛斯的维纳斯 / 希腊化 / 卢浮宫

从美术角度来看，没有古希腊美术就没有西方美术史。从古罗马到文艺复兴，以至于近几个世纪的古典主义，都受到古希腊美术的深刻影响。灿烂的古希腊美术经历了爱琴美术、荷马美术、古风美术、古典美术和希腊化美术五个不同的发展时期，题材多来自于希腊神话。

在希腊化时期，表现女性人体美的雕塑日渐增多，对爱与美之神阿佛罗狄忒，也就是维纳斯的歌颂更是层出不穷，其中最为著名的雕像就是《米洛斯的维纳斯》，并已经成为赞颂女性人体美的代名词。《米洛斯的维纳斯》是古希腊美术高度成熟时期的经典之作，这件举世闻名的大理石雕刻作品大约完成于公元前150年，现珍藏于巴黎卢浮宫，与《蒙娜丽莎》、《胜利女神》并称为卢浮宫三大镇馆之宝。

法国之所以获得这尊雕像，也有一个传奇故事。

1820年2月，在爱琴海的米洛斯岛上，一位农夫在一座古墓旁整地时挖掘到一尊女性雕像。它分成上、下两截，并与刻着名字的台座、拿着苹果的手腕以及其他碎片等一道散落在附近的田地中。农夫知道这是件值钱的东西，立刻将它们埋于原地，并报告了在岛上的法国领事。领事稍付订金，即通知当时在君士坦丁堡的法国大使。

几乎与此同时，在爱琴海搞测量的一位法国海军士官鳩尔·丢孟·都尔维尔对此表示了更大的关注。这是一位希腊艺术的爱好者，当他看过这尊雕像的部分碎片以后，就认定它们是一个整体，并第一个断定这就是维纳斯的雕像。于是，他立刻告诉农夫，法国决定把它买下，要他不必再到处声张了。他随即赶到君士坦丁堡，向大使陈述详情，促使大使下了决心并派专人前去交易。

不料岛上的长老出于本岛的利益而中途插手，开会决议命农夫将雕像卖给在土耳其任职的一位希腊官员。当法国人赶到岛上时，雕像已经装船了。见此情景，他们几乎要动用武力来夺取雕像，法国船舰也随时准备行动。顿时，爱琴海上剑拔弩张。恰巧，这时一场暴风雨为法国解了围。它