

美术欣赏

中华学生科普文库

(48)

美术欣赏

江苏工业学院图书馆
藏书章

刘以林

迟洪昱

新世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术欣赏/刘以林主编. - 北京:新世界出版社, 1998. 4
(中华学生科普文库; 48/刘以林主编)

ISBN 7-80005-417-9

I. 美… II. 刘… III. 美术-鉴赏-世界 IV. J05-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 09281 号

中华学生科普文库 (48)美术欣赏

主编:刘以林

责任编辑:杨 彬 廖旭和 邵 东

封面设计:北京蓝格艺术公司

出版发行:新世界出版社

社址:中国北京百万庄路 24 号 邮码:100037

经销:新华书店北京发行所

印刷:保定大丰彩印厂

开本:32 印张:425 印数:6000

版次:1998 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80005-417-9/G. 126

定价:500.00 元(全 100 册)

《中华学生科普文库》编委会

主编	刘以林	北京组稿中心总编辑
编委	张 平	中国人民解放军总医院医学博士
	袁曙宏	北京大学法学博士
	冯晓林	北京师范大学教育史学博士
	毕 诚	中央教育科学研究所生物化学博士
	陶东风	北京师范大学文学博士
	胡世凯	哈佛大学法学院博士后
	杨 易	北京大学数学博士
	祁述裕	北京大学文学博士
	张同道	北京师范大学艺术美学博士
	周泽汪	中国人民大学经济学博士
	章启群	北京大学哲学博士

总 序

世界从蒙昧到明丽，科学关照的光辉几乎没终止过任何瞬间，一切模糊而不可能的场景，都极可能在科学的轻轻一点之下变得顺从、有序、飘逸而稳定。风送来精确和愉悦的气息，一个与智慧和灵感际遇的成果很可能转眼之间就以质感的方式来到人间。它在现实中矗立着，标明今天对于昨天的胜利；或者它宣布，一个科学的伟人已徐徐到来或骤然显现了。

在人类的黎明，或我们的知识所能知道的过去那些日子，我们确实可以看到科学在广博而漫长的区域经历了艰难与失败，但更以改变一切的举足轻重的力量推动了历史，卓然无匹地建立了一座座一望无际的光辉丰碑。信心、激情、热爱与无限的快乐是这些丰碑中任何一座丰碑所暗示给我们的生活指向，使我们笃信勤奋、刻苦、热爱生活、深思高举是我们每个人所应该做的；与此同时，我们更加看到了科学本身深深的魅力，人文的或自然的，科学家的或某个具体事物的，如一

面垂天可鉴的镜子，我们因为要前进和向上，就无可回避地要站在它的面前梳理自己的理性和情感，并在它映照的深邃蕴含里汲取智慧与力量，从而使我们的创造性更加有所依凭，更加因为积累的丰厚而显得强劲可靠。伟大的、人所共知的科学家牛顿曾经说过一句人所共知的话，他的一切成就都是因为“站在巨人的肩膀上”的缘故，这是一个伟大心灵的谦逊，但更是一道人生智慧的风景，是牛顿在告诉我们，科学领域所既有的东西，我们应该知道的那一切，那就是“巨人的肩膀”，我们要“知道应该站上去”。为此，我们编委会和全体作者几十人，就自己的视野所能达到的、本世纪前有关科学的所有的一切，竭尽全能编撰了这套《中华学生科普文库》，期望学生的阅读世界能因此更多地渗入科学智慧的内容，也期望老师们能够关注这些科学本身所具有的普遍而非常的事物。

科学的魅力来源于它对人类发展根本上的推动，它的光荣是永远的。

刘以林

1998年3月，北京永定路121室

目 录

绘画艺术

《洛神赋图》	(1)
《步辇图》	(3)
《送子天王图》	(4)
《簪花仕女图》	(5)
《韩熙载夜宴图》	(7)
《芙蓉锦鸡图》	(10)
《溪山行旅图》	(11)
《清明上河图》	(12)
《秀石疏林图》	(14)
《富春山居图》	(16)
《秋风纨扇图》	(17)
《婴戏图》	(19)
《瓶菊图》	(20)
《山水清音图》	(22)

《兰竹图》	(23)
《群马图》	(25)
《关河在望》	(26)
《梅石图》	(28)
《长江万里图》	(29)
《蒙娜·丽莎》	(30)
《西斯庭圣母》	(32)
《创世纪》	(33)
《拉维尼亚女儿像》	(35)
《圣家族》	(36)
《国王的一家》	(37)
《自由引导人民》	(39)
《画室》	(40)
《哺食》	(42)
《日出·印象》	(43)
《厨房的桌子》	(44)
《格尔尼卡》	(45)
《维纳斯的诞生》	(46)
《向日葵》	(48)
《伏尔加河的纤夫》	(49)

雕塑艺术

秦兵马俑	(51)
------------	------

敦煌莫高窟	(52)
云冈和龙门石刻	(53)
麦积山石窟	(55)
大足石窟	(56)
人民英雄纪念碑浮雕	(57)
米洛岛的维纳斯	(59)
大卫	(60)
圣特雷莎的沉迷	(64)
伏尔泰坐像	(65)
马赛曲	(68)
思想者	(70)
圆石块——无产者的武器	(72)

建筑艺术

万里长城	(74)
赵州桥	(77)
布达拉宫	(80)
宏伟的建筑宫群——北京故宫	(83)
奇妙的迷宫	(88)
中国古典园林	(89)
文艺复兴时期的建筑	(91)
巴洛克式建筑	(92)

罗克克式建筑	(93)
浪漫主义时期的建筑	(93)
比萨斜塔	(94)
圣华西大教堂	(97)
神秘的爱因斯坦天文台	(99)
悉尼海港大桥	(101)
“玻璃盒子”	(104)
引人入胜的内院大厅	(108)
智能化建筑	(112)
沙漠擎天柱	(114)
悉尼歌剧院	(117)
伏在陆地上的鲸鱼	(118)
可以伸缩的活动屋顶	(120)
世界第一高的大厦	(121)

绘画艺术

《洛神赋图》

东晋画家顾恺之（约 345~406 年）作。

画卷从曹植在洛水边见到洛神开始，到洛神飘然离去为止，“遗情想象，顾望怀然”，缠绵悱恻，若即若离，交织着如怨如慕、如梦如幻的欢乐与惆怅、向往和失落、憧憬与怀念。全卷构图严谨，山水起伏，林木掩映，人物随着赋意的铺陈重复出现，将时间和空间打成一片，体现了传统绘画的一个重要特征。原赋中一些形容洛神的美丽和风度的比喻，如“翩若惊鸿，婉若游龙，荣曜秋菊，华茂春松，仿佛

兮若轻云之蔽月，飘遥兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；近而察之，灼若芙蓉出绿波”等等，在画面上都得到了形象而生动入神的再现。画中人物心理的刻画也相当细腻逼真，如画卷起首一段，描绘曹植跋山涉水，在黄昏薄暮时来到洛水岸边，恍惚看到了洛神出现在平静的水面上，远水泛波，似来还去，于是流露出深深的依恋和无限的惆怅；收卷一段，则通过画中人的回首一瞥和车马的匆匆远去，又将这种依恋和惆怅的情绪带出画外，真所谓言有尽而意无穷。诗情画意，如珠联璧合，相映生辉，开创了中国美术史上绘画和文学相结合的早期范例。

顾恺之的绘画注重传神，尤其讲究点睛。在绘画形式上，顾恺之追求婉约的用笔、文雅的赋色，被人评为“如春蚕吐丝，不可以言语形容者”，“其笔意如春云浮空，流水行云，皆出自然，传染人物容貌，以淡色微加点缀，不求藻饰”。这些特点，都可以从《洛神赋图》卷中得到具体的印证。

《步辇图》

唐代画家阎立本（约 601~673 年）作。

《步辇图》描绘唐太宗李世民乘坐在步辇上接见吐蕃使者禄东赞的情景。图卷的右侧，唐太宗雍容泰然，威严自若，面对来使，流露出一种关注温和的怀柔心情，折射了唐王朝强盛的国势和对外开放的国策。在他的前后左右，簇拥着 9 个宫女，有的抬辇，有的扶辇，有的持扇，有的张伞，玉质花容，姿态不一。她们娇小的躯体，进一步烘托出唐太宗君临万民的帝王气度。图卷的左侧共 3 人，前面一位红袍虬髯执笏的，是朝廷中引班的典礼官，中间一位便是禄东赞，他头戴平顶小帽，身穿团花窄袖长袍，颌下微须，额有皱纹，态度恭敬，彬彬有礼，活现出一个远道而来、饱经风霜、朴实勤恳而又富有经验的少数民族上层贵族的形象。禄东赞身后一人身着白衣，可能是翻译人

员。

画家充分注意到不同人物的身份和性格特征，通过服饰、举止，特别是容貌神情的区别，给予鲜明而得体的处理，显示了其“以形写神”、“传神写照”的传统功底。

《送子天王图》

传为唐代画家吴道子（约 685～758 年）作。

《送子天王图》卷，纸本，墨笔画，尺寸失记。此卷早在解放前便流传到日本，现藏大阪市立美术馆。画面分段描绘佛教创始人释迦牟尼降生，他的父亲净饭王和母亲摩耶夫人抱着他去朝拜大自在天神庙，结果诸神反而向他礼拜的故事。这件作品，相传是吴道子的真迹，有“天下名画第一”之称。但据近代人考订，实际上是宋人的摹本，但较好地保存了吴道子的画风特点，不失为探讨吴道子绘画技法成就

的一个重要参考。绘画史上称吴道子的画风为“吴家样”。

“吴家样”的笔墨样式是一种讲求以少胜多、以简驭繁、“笔不周而意周”的“疏体”。其线描不同于顾恺之紧劲连绵、循环超忽的游丝描，而是粗细、方圆、轻重、快慢，浓淡、干湿、顿挫、转折多样变化而又和谐统一的“兰叶描”或称“莼菜条”。用这种洗练简洁的线描画出来的衣袍，有一种迎风飘举的态势，因此，绘画史上分别称之为“曹衣出水，吴带当风”。

吴家样

吴家样

《簪花仕女图》

唐代著名人物画家周昉作。

《簪花仕女图》，绢本，高 46 厘米，长 180 厘米，现藏辽宁省博物院。画中表现了 5 个宫廷妇女在庭院中活动的场面。由于画上画有执扇侍女，画的末尾画着开放的玉兰花，可看出

是春夏之交的季节。右侧第一人，手摇拂尘，在逗弄狮子狗玩。第二位穿着比较浅色透纱丽装的妇女，左手伸出，好像也在逗弄小狗，右手则好像不胜燥热天气，在搔拨自己袒露的粉颈和衣领。第三位画的是比贵妇人细小得多的手摇长柄纨扇的侍女。从服饰上看，她比贵族朴素得多，面色也少有欢乐。第四位是左手拈花、在逗引仙鹤的贵妇。她矜持而庄重，从画的位置上和人物神态上考察，她大概是全画中地位最重要的妇女，这也可以从旁边的侍女表情上看出。有趣的是仙鹤不受她的拨弄，背她拔脚离去。第五位是一个盛装的女孩，她像是跟随着大人前来玩乐，她的前面也画着一头小狮子狗。她右手正在用刚捕到的粉蝶逗引小狗和仙鹤。从全画上可以看出作品构图严谨，人物生动自然，设色浓艳而不俗，线条简劲有力，用的是刚中带柔的铁线描，人物形象优美，充分表现了贵族妇女的华贵气质，宛如一曲优美的音乐。

《簪花仕女图》是我国古代工笔重彩人物画的经典之作，是后人学习的必备范本，体现了

中国传统人物画的高超技艺水平，为世人所震惊。

周昉的作品，散见于历代著录的约有 100 多件，可惜至今保存下来的除了《簪花仕女图》原作之外，只有《挥扇仕女》了，据说尚有一幅《调琴啜茗图》现藏美国纳尔逊美术馆中。

《韩熙载夜宴图》

五代南唐画家顾闳中（约 910 ~ 980 年）作。

此图绢本，全卷分为 5 段。第一段写韩熙载与宾客们谛听状元李嘉明的妹妹弹奏琵琶。画家重在表现演奏刚刚开始，全场气氛凝注的一刹那，画上每个人的神情和视线，都集中到了琵琶女的手上。从这手上，似乎传出“间关莺语花底滑，幽咽流泉冰下难”的清脆音符，这音符又震动了听众们的耳膜，勾摄了他们内心的情感。画上韩熙载的手松懈地垂着，这和

