

艺术 YISHUGUSHI 故事

画说五千年

凤凰出版传媒集团

江苏少年儿童出版社

画说五千年

艺术故事

YISHUGUSHI

主编 陈仲丹 闵凡祥

凤凰出版传媒集团

 江苏少年儿童出版社

《画说五千年·艺术故事》

主 编 陈仲丹 闵凡祥

编 著 徐凤丹 崔晓燕 等

作 者 徐凤丹 崔晓燕 丁 捷 王昌宜 尹建龙

邓 翊 卢彦名 孙晓翔 闫 萌 刘 婷

刘舒曼 张少龙 李 培 沈斐然 骆新强

赵文媛 奚庆庆 徐 杰 秦翠红 崔蕊满

黄 臻 熊礼芬 谭嫻嫻

图书在版编目(CIP)数据

艺术事故/陈仲丹,闵凡祥主编. —南京:江苏少年儿童出版社,2005.8

(画说五千年)

ISBN 7-5346-3321-4

I. 艺... II. ①陈...②闵... III. 艺术史·世界·青少年读物 IV. J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 016740 号

书 名 画说五千年·艺术故事

责任编辑 石 磊 程令方

封面设计 陈泽新

美术编辑 陈泽新 李 瑾

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏少年儿童出版社(南京市湖南路 47 号 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华书店集团有限公司

印 刷 南通韬奋印刷厂(南通市南大街 97 号 226001)

开 本 680×1160 毫米 1/20

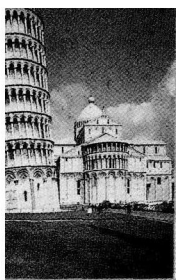
印 张 16 插页 1

版 次 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-5346-3321-4/Z·122

定 价 18.00 元

(图书如有印装错误请向出版社出版科调换)

序 言

自从“人猿相揖别”以来的人类历史大约有 300 万年，而如果把文字出现作为文明诞生的标志，那么人类文明的历史至今大约只有 5000 年。在全球范围内进入文明社会的第一梯队是古代埃及和西亚的两河流域，有 5000 年之久，而位列第二梯队的是中国、印度和希腊，不少于 4000 年。最近经中国学者从事的“夏商周三代断代工程”研究，我们国家文明史的上限应该要提前。

5000 年的文明史与 300 万年的人类历史甚至是几十亿年的生物历史相比，那就短得像是一瞬间。有人打比方，如果把生物的历史时段当做一年，那么这 5000 年就只是这一年最后一天晚上午夜时分的几秒钟。时间尽管不长，但这 5000 年对我们却最为重要。我们每天读的书都是在文字出现后的 5000 年中写成的，我们每天生活中享用的发明也大多是在这 5000 年中问世的。在这 5000 年中还有多少动人的故事，金戈铁马，探索寻踪，竞技争雄，以至不幸发生的灾难，都是值得我们回忆永志的历史。而且“读史可以明志”，从对往昔的回忆中也可以让我们得到很多有益的东西，以明志、立志、砺志。正是有鉴于此，江苏少年儿童出版社为小读者着想，组织编写了这套名为《画说五千年》的丛书。

这套书以丰厚的历史积淀为知识储存，从中选取一些专题内容，分类编写，以提供给少年朋友作学习之余的课外读物。少年朋友在开卷后当能增加知识，提高学养，更重要的是或许还会因此激发起旺盛的求知欲，引导他们走上探求未知领域的道路，培养出读书的兴趣，那意义就更大了。为了把少年朋友从纷繁多样的世界吸引到书桌前，吸引到书卷中，编书就要增加书的可读性。为增加可读性，本书作者做了两方面努力：一是使内容生动，用讲故事的方式娓娓道来；二是选用大

量精美图片作插图,以图证史,以求直观。

全套书共有8本,每本涉及一个方面,计有战争、发明发现、探险、体育、建筑、艺术、未解之谜、灾难8个专题。将这8本书通篇读完,虽不能说是尽知天下事,但至少可以对古今中外大事大致了然于心,在与人谈天说地时足以接上话茬,谈吐不俗。

编这套书是件有益于社会的好事,因而我很有兴趣地勉力承担了主编的重任,与出版方商定内容、体例、风格等细节,并约定作者,参与审定稿件。有一件由我独自承担的活计是为每本书配插图。各分册的作者都是从事史学工作的专业人员,他们心存为少年朋友提供上好精神食粮的慈心,以做学问的大力撰写普及读物,本本用力,篇篇费心,读者当能在书中体会他们的苦心。现在全套书已定稿,出版在即,编辑索序于我,就在这里把事情的原委做个交代。还要感谢我的合作者闵凡祥先生,他对书中文字质量严加把关,经常是字斟句酌地修改。还有出版社的几位编辑,默默地“为人做嫁衣裳”,将时光和青春用之于图文的最佳组合之中,让人钦敬感佩。最后希望少年朋友在读完后多提意见,批评、表扬都在欢迎之列。

陈仲丹

2005年7月

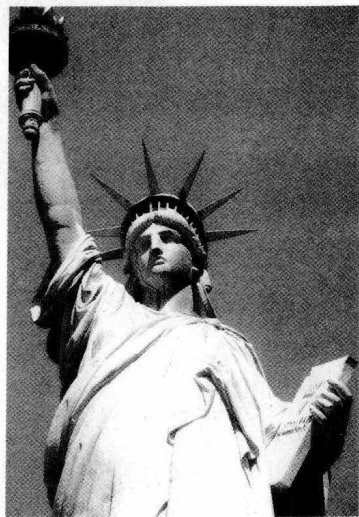
音 乐

- 2 伯牙鼓琴遇知音——《高山流水》
- 6 折射历史的光芒——《十面埋伏》
- 11 凄婉悲凉的二胡曲——《二泉映月》
- 15 管弦乐发展史上的里程碑——《勃兰登堡协奏曲》
- 21 歌剧的“神话”——《费加罗的婚礼》
- 27 英雄的乐声——《英雄交响乐》
- 34 非正式的第二国歌——《蓝色的多瑙河》
- 41 走向解放的民族热情——《第二号匈牙利狂想曲》
- 48 魔鬼的音符——《D 大调第一号小提琴协奏曲》
- 53 诗性的音乐——《牧神午后前奏曲》
- 58 “威尔第却使它成为不朽”——《茶花女》
- 64 神秘公主——《图兰朵》
- 69 从酒吧间门里探出头来的爵士乐——《蓝色狂想曲》

绘 画

- 76 洛水边的神话图卷——顾恺之的《洛神赋图》
- 82 汉藏友好图——《步辇图》
- 88 “最著名的风俗画”——《清明上河图》
- 93 史前卢浮宫——拉斯科洞窟壁画
- 100 背叛之吻——《犹大之吻》
- 106 神秘的微笑——《蒙娜丽莎》

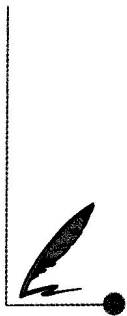

- 112 哲学之最高境界——《雅典学院》
- 118 改变命运的杰作——《夜巡》
- 124 “我听见人民的声音,我服从他们”——《马拉之死》
- 130 残酷的浪漫——《梅杜萨之筏》
- 136 燃烧着的灵魂——《向日葵》
- 142 “俄罗斯人民苦难和力量的缩影”——《伏尔加河上的纤夫》
- 148 恐惧与灾难的激情——《格尔尼卡》

雕 塑

- 156 中国的“佛罗伦萨”——敦煌莫高窟
- 161 古战场的缩影——《马踏匈奴》
- 166 “世界第八大奇迹”——秦始皇陵兵马俑群雕
- 173 断臂之美——《米洛斯的维纳斯》
- 179 诗与画的界限——《拉奥孔》

- 185 伟大属于罗马——《奥古斯都像》
- 191 最完美的塑像——《大卫》
- 197 凯旋而归——《马赛曲》
- 203 自由的象征——自由女神像
- 209 沉重的拯救——《加莱义民》
- 216 民主圣地——《拉什莫尔国家纪念碑》
- 222 融合自然的神韵——《斜倚像》

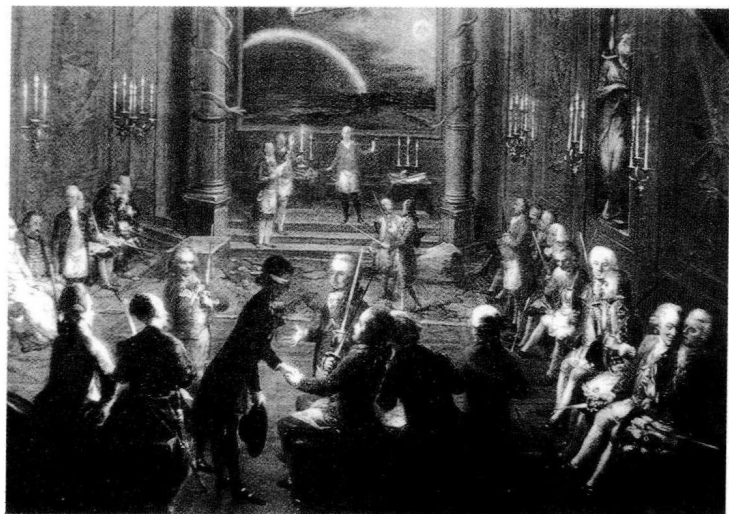
电 影

- 228 用光书写的历史巨著——《一个国家的诞生》
- 233 蒙太奇手法的经典之作——《战舰波将金号》
- 239 含泪的微笑——《摩登时代》
- 245 “神化”的希特勒——《意志的胜利》
- 251 玫瑰花蕾之谜——《公民凯恩》

戏 剧

- 258 是谁给人类带来了天火——《被缚的普罗米修斯》
- 265 人类是一件多么了不起的杰作——《哈姆雷特》
- 271 聪明勤劳的米兰多琳娜——《女店主》
- 276 道貌岸然的答尔丢夫——《伪君子》
- 281 在魔鬼与神之间徘徊——《浮士德》
- 287 心的结合挫败门第的利剑——《阴谋与爱情》
- 292 有情人终成眷属——《西厢记》
- 298 倩女复生续姻缘——《牡丹亭》
- 304 宁死不屈的农家女——《圣女贞德》
- 310 泥娃娃为什么出走——《玩偶之家》

• 音 乐

伯牙鼓琴遇知音

——《高山流水》

《高山流水》是一首古代琴曲，它取材于“伯牙鼓琴遇知音”的故事。早在战国时期就已经有关于《高山流水》的故事流传，有传说《高山流水》是伯牙所作。故事出自《列子·汤问》。成语“高山流水”，比喻知己或知音难遇，也比喻音乐优美。

伯牙学琴

2000 多年来，《高山流水》这首著名的古琴曲总是和“伯牙鼓琴遇知音”的故事联系在一起，并在社会上广为流传。

伯牙姓俞，名瑞，伯牙是他的字。

伯牙是春秋战国时期楚国郢都（今湖北荆州）人，是当时著名的琴师。荀子在《劝学篇》中描绘说匏巴弹瑟时，连水里的鱼都要越出水面倾听；伯牙弹琴时，正吃草料的马也仰首而听，这是高度评价了伯牙的演奏技术。伯牙是一位造诣很高的音乐家，他不但能弹得一手好琴，而且还会作曲。

伯牙能够取得这样的成就，离不开他的师傅成连的独特教学方法。在《琴操》和《乐府解题》等音乐典籍中都记载有伯牙学琴的故事。

记载说：春秋时期，伯牙随成连先生学习弹琴，掌握了各种演奏技巧。但是成连先生感觉到他在演奏时，对乐曲的理解不够深刻，只是单纯地把音符

弹出来而已，因此不能引起欣赏者内心的共鸣。

成连先生很想把这个极有天赋的学生培养成一位真正的艺术家，于是他想到一个绝妙的办法。有一天，成连先生对伯牙说：“我的老师方子春，居住在东海，他能传授培养人情趣的方法。我带你前去，让他给你讲讲，能够大大提高你的艺术水平。”伯牙听老师说这趟出行能提高他的艺术水平，心里异常兴奋。于是兴高采烈地备足了干粮，与老师一起驾船出发了。

到了东海蓬莱山后，成连先生对伯牙说：“你先留在这里练琴，我去找我的师傅。找到后我会回来带你去见他。”说完，成连先生就摇船离去。

可是过了10天，成连先生还没回来。伯牙在岛上等得万分心焦，每天练琴之余，举目四眺，空无一人，只听到海水崩溅汨没的号吼。远望那边山林，又是一片郁郁葱葱，深远莫测，不时传来群鸟啁啾飞扑的声响。这些各有妙趣、音响奇特不一的景象，使他充分领略了大自然的风光，不觉心旷神怡，浮想联翩。伯牙突然觉得，蓬莱就是一曲最美妙的音乐！他心潮澎湃，产生了创作欲望，拿起琴抚弄起来。那时而优雅时而雄壮的琴声，连他自己也被陶醉了。这就是那首妙音逸韵的佳品《水仙操》。从此他领悟到，艺术家只有具备高尚的情操，创作出的艺术作品才能以情动人。

没过几天，成连先生摇船返回。听了伯牙感情真切的演奏，赞扬他的表演有了艺术生命，学到了精妙之处。这时候伯牙才知道，原来老师是凭借大自然在给他上课。从此以后，伯牙不断积累生活和艺术体会，终于成了操琴的天下妙手。

伯牙鼓琴遇知音

我们常常用“高山流水”来比喻知己或知音，也用它来比喻美妙的音乐。千百年来《高山流水》这首古曲背后流传的那个美丽故事，记叙了一段深刻的友谊。这段史上所记载的有关伯牙与钟子期的故事，一直为后世所传诵。

据说，伯牙在蓬莱仙岛上学到高超琴艺后，被周天子拜为司乐太师之职。他奉命编修乐谱，专程去楚地采风。一天，伯牙带着琴童顺汉水而下来到长江口，突然乌云盖顶，狂风大作。霎时间，波涌浪翻，惊涛怒吼，将伯牙所乘的船颠得起伏摇晃。风住雨停后，伯牙站在船头眺望，只见月儿初升，挂在崖顶，月影沉碧，波澜不惊，杜鹃啼鸣，更添幽静，不禁触动乐思，犯了琴瘾。他便回舱开囊取出瑶琴，对着明月和浩荡的江水弹拨起来。

一曲尚未弹完，突然琴弦断了一根。当时有个说法，只有遇到懂得音乐、并能够深入理解弹琴人心境的人，琴弦才会崩断。伯牙走出船舱，眼前站立着一个身穿蓑衣、头戴斗笠的樵夫。只见他手里拿着一把斧头，地上放着一捆柴。

伯牙分外高兴，热情地请他到船舱中听琴，樵夫跟随伯牙来到船舱。待换好琴弦后，伯牙先弹奏了一首《高山》。乐曲刚弹完，樵夫就赞叹不已：“太好了！多么巍峨的泰山啊！”伯牙随即又弹了一曲《流水》，音乐一停，樵夫又赞美说：“太好了，多么浩荡的江河啊！”伯牙兴奋极了，激动地说道：“你真是我的知音啊！”而这个樵夫就是钟子期。

在异常高兴之余，伯牙和钟子期结拜为兄弟。两人忘我地弹琴、论曲到天亮。伯牙因为有事在身，所以不得不与钟子期道别。他们两人约定，第二年春天在老地方汉阳龟山再相见。于是，两人依依不舍地分别了。

伯牙断琴谢知音

伯牙回到晋国以后，虽然公事繁忙，但是仍时常挂念着远方的朋友。一年之后，他终于可以出行了。他盘算着预备逗留的时日，怀着兴奋的心情出发了，恨不得能够马上见到好朋友。

当船停泊在熟悉的岸边时，伯牙飞奔到他们相约的汉阳龟山，可是却不见知己钟子期的身影。伯牙非常失望，心想：子期不会是忘了相约之事了吧？眼见黄昏已近，可是还不见子期到来，伯牙心里越发烦闷。

晚饭后，伯牙吩咐侍从摆设好瑶琴，开始弹琴。此时，伯牙的指法有点凌乱，心神不稳，猛听得“嘣嘣嘣”琴弦响，顿时断了好几根！伯牙心中很是忐忑，暗叫不妙！当晚，伯牙一夜都没有睡着。第二天东方破晓时伯牙就整衣净面，向岸边的村口奔去。

在进村的路上伯牙遇到一位老人，在询问打探之下伯牙知道，老人居然就是钟子期的父亲。老人悲恸地告诉伯牙，去年的秋天，钟子期就病故了。而钟子期临终前还念念不忘伯牙，万千叮嘱父亲将他埋在江边，好让他等到来年春天，那时即使见不上伯牙一面，也一定要带他到自己的坟前相见。

在钟子期父亲的带领下，伯牙来到钟子期的墓前。伯牙沉浸在无比的悲痛之中，抚弄琴弦，琴声时而凄怆哀怨，时而悲怜叹息。乐曲悱恻缠绵，寄托伯牙对知音故去的无比惆怅和无尽哀思之情，余情袅袅，感人至深。

一曲弹完，伯牙悲叹道：

忆昔去年春，江边曾会君。

今日重来访，不见知音人。

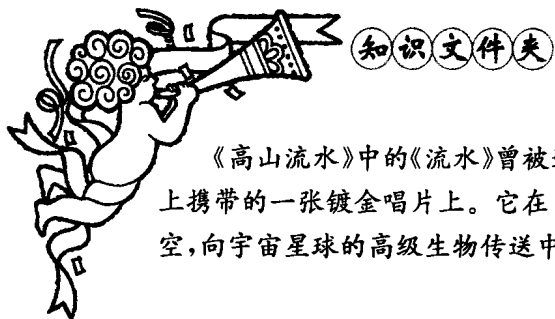
但见一抔土，惨然伤我心！

伤心伤心复伤心，不忍泪珠纷。

来欢去何苦，江畔起愁云。

念完，伯牙从衣夹间取出刀来，割断琴弦，然后双手举琴，向祭石台用力摔去，摔得玉珍抛残，金徽凌乱。伯牙悲痛地说：“我好不容易找到了一个知音，如今，子期不在了，我的琴声又有谁能懂？弹琴又有何用？还不如不弹！”

伯牙恸哭不止。从此，他再也不弹琴了！

《高山流水》中的《流水》曾被选录到美国“旅行者号”太空船上携带的一张镀金唱片上。它在1977年8月20日被发射到太空，向宇宙星球的高级生物传送中华民族的智慧 and 文明信息。

折射历史的光芒

——《十面埋伏》

我国传统的琵琶曲分为两大类,就是文曲和武曲。这主要是按照精神气质来划分的,类似阳刚之美与纤柔之美的区别。一般来说,文曲旋律抒情优美,节奏轻缓,技巧多用左手推拉捻揉的方法,多用来描绘优美的自然景色或表达内心的细腻感情。而武曲则情绪激烈雄壮,节奏复杂多变,富于戏剧性,多用右手力度较大的演奏技巧,擅长于表现强烈的气氛和情绪。

《十面埋伏》是我国传统器乐作品中大型琵琶武曲的代表作。乐曲气势雄伟激昂,艺术形象十分鲜明。

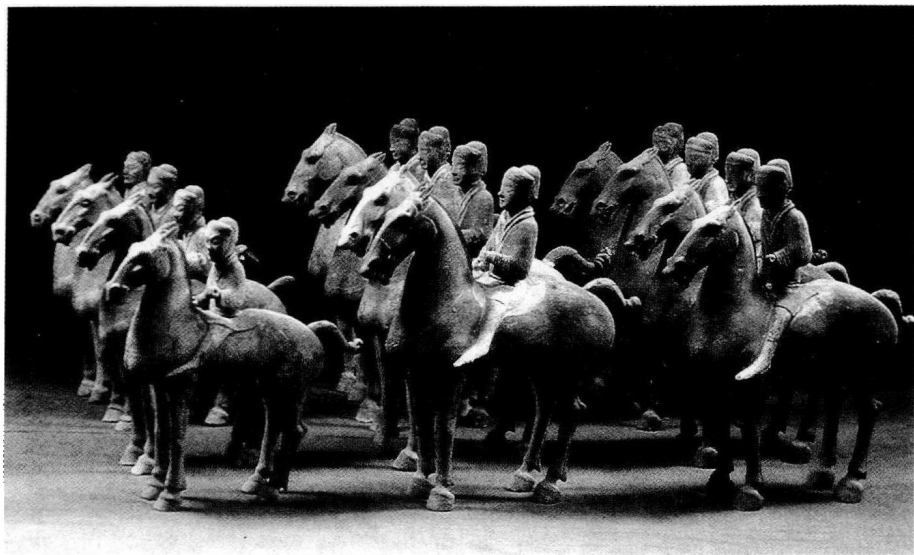
十面埋伏 —— 迫使项羽四面楚歌

大型琵琶曲《十面埋伏》取材于历史上的楚汉战争。它描绘了公元前 202 年楚汉双方在垓下(今安徽省灵璧县东南)进行决战时,汉军设下十面埋伏的阵法,使项羽四面楚歌,从而彻底击败楚军的场面。最终霸王别姬,不肯独自过江,自刎于乌江(今安徽和县境内)。

楚汉战争是继秦末农民大起义之后,项羽和刘邦为争夺封建统治权力而进行的一场大规模战争。这场战争自汉元年(公元前 206)初至高帝五年(公元前 202)末,历时 4 年多。

在秦末农民大起义过程中,陈胜牺牲后,刘邦集团和项羽集团成为反秦

武装的两支主力军。秦二世三年(公元前 207),刘邦、项羽相继率兵入关,推翻秦王朝。按照原来楚怀王的约言“先入定关中者王之”,刘邦先入咸阳,理应在关中称王,但项羽自恃功高,企图独霸天下。

汉高祖刘邦长陵出土的兵马俑。

项羽进入咸阳后大肆烧杀抢掠,加上分封秦降将为王,使他失去了关中秦民的支持。他贬义帝于江南,迁刘邦于巴蜀,挑拨致使加剧了各路诸侯之间的权力纷争,并且迅速激化了他与刘邦之间的矛盾。

刘邦被徙封汉王后,本想立即发兵攻楚,但萧何等人从楚汉双方的实力出发,主张以汉中为基地,养民招贤,安定巴蜀,然后再收复三秦。刘邦采纳了他们的意见。3个月后,刘邦乘田荣起兵反楚的有利时机,决策东向,终于爆发了楚汉战争。

楚汉战争之始,项羽即在战略上陷于两线作战的不利处境。但是在彭城之战以后,楚汉之间的形势发生了重大变化,双方进入了相持的阶段。从刘邦这方面来说,这种相持是积极的。相持阶段一开始,刘邦就组建了骑兵部队,有效地阻挡了楚军的进攻;与此同时,汉军重新调整了战略部署,一方面坚守荥阳、成皋一线,一方面积极在楚军的后方和侧翼开辟新的战场。这一部署打击了项羽在战略上的致命弱点,很快收到了成效,使项羽更进一步陷入两线作战、首尾不能兼顾的困境。

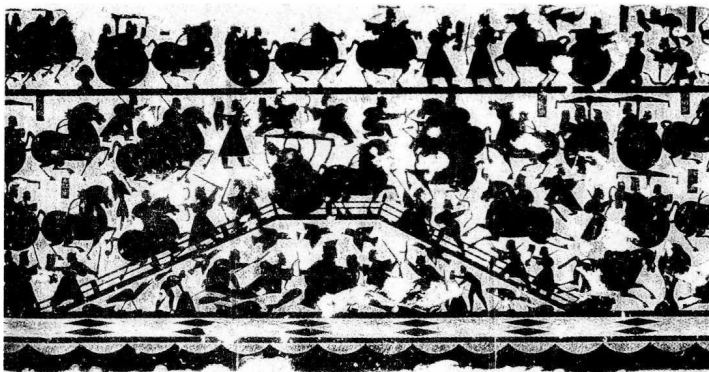
项羽的一个致命弱点就是不会用人,不但韩信、陈平等入弃楚投汉,连他的重要谋士范增也得不到重用,这更加使他在政治上、军事上连连失策,使刘

邦得以调兵遣将完成对他的战略包围。

汉三年项羽在正面和侧翼战场上接连遭到重大失败，有生力量丧失殆尽，腹背受敌，进退两难，陷于汉军的战略包围之中。

成皋之战后，楚汉战争进入了最后阶段。项羽日益孤立，四面受敌，快到了弹尽粮绝的地步，此时韩信又继续进兵西楚。汉四年8月，项羽向刘邦提出议和，楚汉约定以鸿沟为界中分天下，鸿沟以西为汉，以东为楚。9月，项羽率兵东归，而刘邦则采纳张良、陈平的计策，乘机追击楚军于固陵，并且调令韩信、彭越等人率兵围歼项羽，命刘贾渡淮包围寿春，诱使楚大司马周殷叛楚。次年12月，刘邦以30万的绝对优势兵力包围了项羽的10万之众。深夜，张良吹箫，兵士大唱楚歌，使楚军感到走投无路，迫使项羽率800骑兵连夜突围外逃，而汉军以5000骑兵追击，最后在乌江边展开一场决战。项羽终因寡不敌众而拔剑自刎，汉军取得了辉煌的胜利。

楚汉战争前后共进行了4年，由于西楚霸王项羽骄矜、优柔寡断而一再坐失良机，错过了消灭刘邦汉军的机会。而刘邦却从几次全军覆没中死里逃生，而又重整旗鼓，建立了汉王朝。

汉代水陆攻战图。

积极意义的。

虽然对经济生产和广大人民的生活带来了不利的影响，但它换来了国家统一和社会的安定，因而是有

古战场的音画

《十面埋伏》是一首著名的大型琵琶曲，气势雄伟激昂，艺术形象鲜明，在古典音乐中实属罕见。它是琵琶武曲的顶峰之作，结构完整，用音乐叙事的手法完美地表现了名闻古今的楚汉之战。琵琶的演奏手法在此曲中得到了淋漓尽致地发挥，那激动人心的旋律令无数听者热血沸腾、振奋不已。