

新课程标准拓展阅读

课·本·中·的·故·事
The Story From Textbook

畚田李晶 编著

▲奥地利作曲家莫扎特

艺术

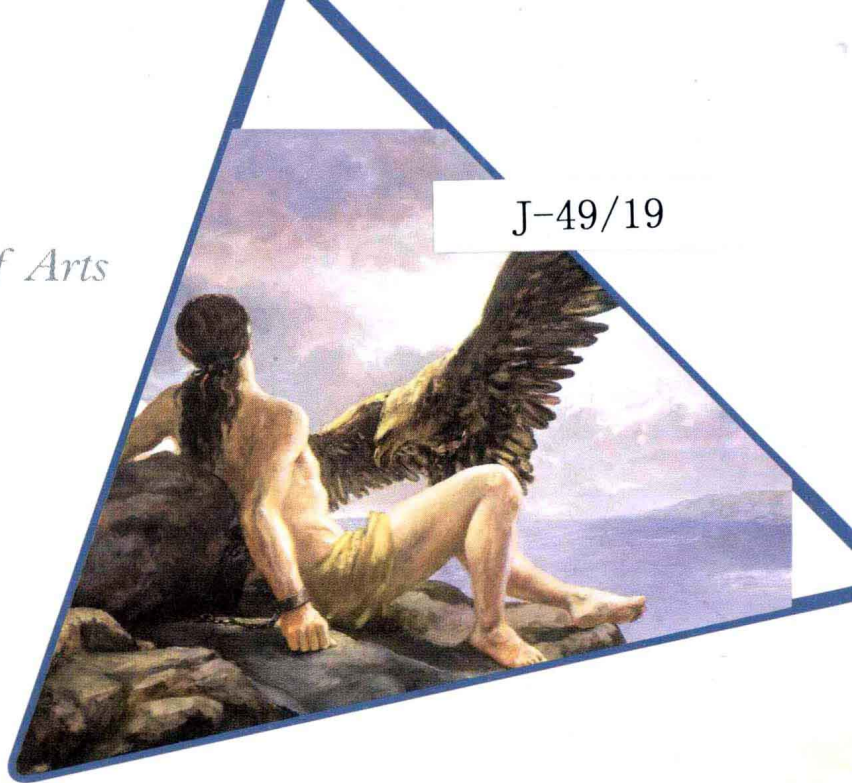
的故事

徜徉在艺术的河流里
领略美的真谛
这一刻，我们凝神深思
让温暖的爱意在心底涌动

 北方妇女儿童出版社

The Story of Arts

J-49/19

编著：畚田 李晶

艺术的故事

课 本 ~~艺术的故事~~ 的 故 事

TO THE STORY FORM TEXTBOOK

 北方妇女儿童出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术的故事/ 畚田, 李晶编著. —长春: 北方妇女儿童出版社,
2009.12

(课本中的故事)

ISBN 978-7-5385-4229-5

I. 艺… II. ①畚…②李… III. 艺术—青少年读物
IV. J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第222985号

出版人: 李文学

策划: 李文学 刘刚

课本中的故事

艺术的故事

编 著 畚 田 李 晶
图文编排 靳琳琳 范默璇 药乃千
责任编辑 金敬梅
出版发行 北方妇女儿童出版社
(长春市人民大街4646号 电话: 0431-85640624)
印 刷 长春市金源印刷有限公司
(长春市花园路1号 邮编: 130117)
开 本 787×1092 16开
印 张 10
字 数 200千
版 次 2010年1月第1版
印 次 2010年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5385-4229-5
定 价 19.80元

质量服务承诺: 如发现缺页、错页、倒装等印装质量问题, 可向印刷厂更换。

艺术是希腊女神缪斯留给人间的一笔最宝贵的财富——美的财富。走进艺术的殿堂，就如同走进了一个美的世界。这里是人类文明的瑰丽殿堂，陈列着人类历史的画卷；这里是万紫千红的花园，盛开着人类智慧的奇葩。

柴可夫斯基的《天鹅湖》让我们沉浸在优美的童话中，凡·高的《向日葵》使我们惊艳于生命的震撼力，贝多芬的《命运》交响曲带给我们振奋人心的力量，罗丹的《思想者》赋予我们的灵魂以永恒的思索……这是一个用激情和梦想搭建的艺术殿堂，在这个殿堂里，我们的未知永远多于已知，我们的想象永远不会停止。

也许你对艺术知之甚少，但这并不妨碍你对于艺术的感悟。不要以为只有在艺术馆和缤纷的舞台上才能感受到艺术，艺术其实无处不在，它可以在家中，也可以在一些公众场所，只要你拥有一颗善感的心和一双善于发现的眼睛。用心想一想，其实我们的生活不也正是一门奇妙的艺术吗？那么，何不以美的心灵来感悟生活呢？

带上你的想象，让我们共同开始这美妙的艺术之旅吧！通过这次旅行，你不仅能领悟艺术的真谛，还能获得最高的精神享受——美的享受。我们衷心地希望，《艺术的故事》不仅能丰富你的课外生活，还会让你的心灵得到慰藉，从而更加热爱艺术、热爱生活。

contents

目 录

■ 第一章 音 乐

美丽的传说	8
宫廷乐曲	10
三月不知肉味——韶乐	12
古罗马音乐	14
汉乐府民歌的魅力	16
近代歌剧之父蒙特威尔第	18
巴赫——近代音乐的开创者	20
永远的《弥塞亚》之音	22
音乐天才莫扎特	24
交响乐之父海顿	26
歌曲之王——舒伯特	28
钢琴诗人——肖邦	30
与命运抗争的大师——贝多芬	32
施特劳斯家族的圆舞曲	34
李斯特的钢琴人生	36
英雄的斗士——瓦格纳	38
最后的浪漫主义音乐家	40

■ 第二章 舞台剧目

悲剧之父埃斯库罗斯	44
戏剧艺术的荷马	46
艺术哲学家欧里庇得斯	48
塞内加的神话悲剧	50
元曲名家关汉卿	52
中国的国粹——京剧	54
莎士比亚的戏剧人生	56
那不勒斯乐派的创始人	58
歌剧神话《自由射手》	60
经典歌剧《茶花女》	62
壮丽的舞台剧《卡门》	64
童话世界的舞剧《天鹅湖》	66
民族音乐家德沃夏克	68
歌剧大师普契尼	70
乔达诺的歌剧世界	72

■ 第三章 绘 画

阿尔塔米拉岩画	76
帝王的画师——阎立本	78
“画圣”吴道子	80
油画之父凡·艾克兄弟	82
提香与威尼斯画派	84
圣母的画师——拉斐尔	86
空前绝后的大师达·芬奇	88

光影大师伦勃朗·····	90	气势恢宏的兵马俑·····	126
达维特与新古典主义·····	92	维纳斯的残缺美·····	128
莫奈的色彩世界·····	94	男性美的代表——《大卫》·····	130
印象派大师——毕沙罗·····	96	卢塞恩狮子纪念碑·····	132
乡村画家米勒·····	98	卡诺瓦与新古典主义·····	134
浪漫史诗《自由引导人民》·····	100	赋予雕塑以生命·····	136
永不凋零的向日葵·····	102	永恒的《思想者》·····	138
雷诺阿喜悦的咏叹·····	104	卡尔波的“天使之舞”·····	140
批判现实主义大师——列宾·····	106	自由女神像·····	142
画如风景——列维坦·····	108		
雄鸡一唱天下白·····	110		
国画大师齐白石·····	112		

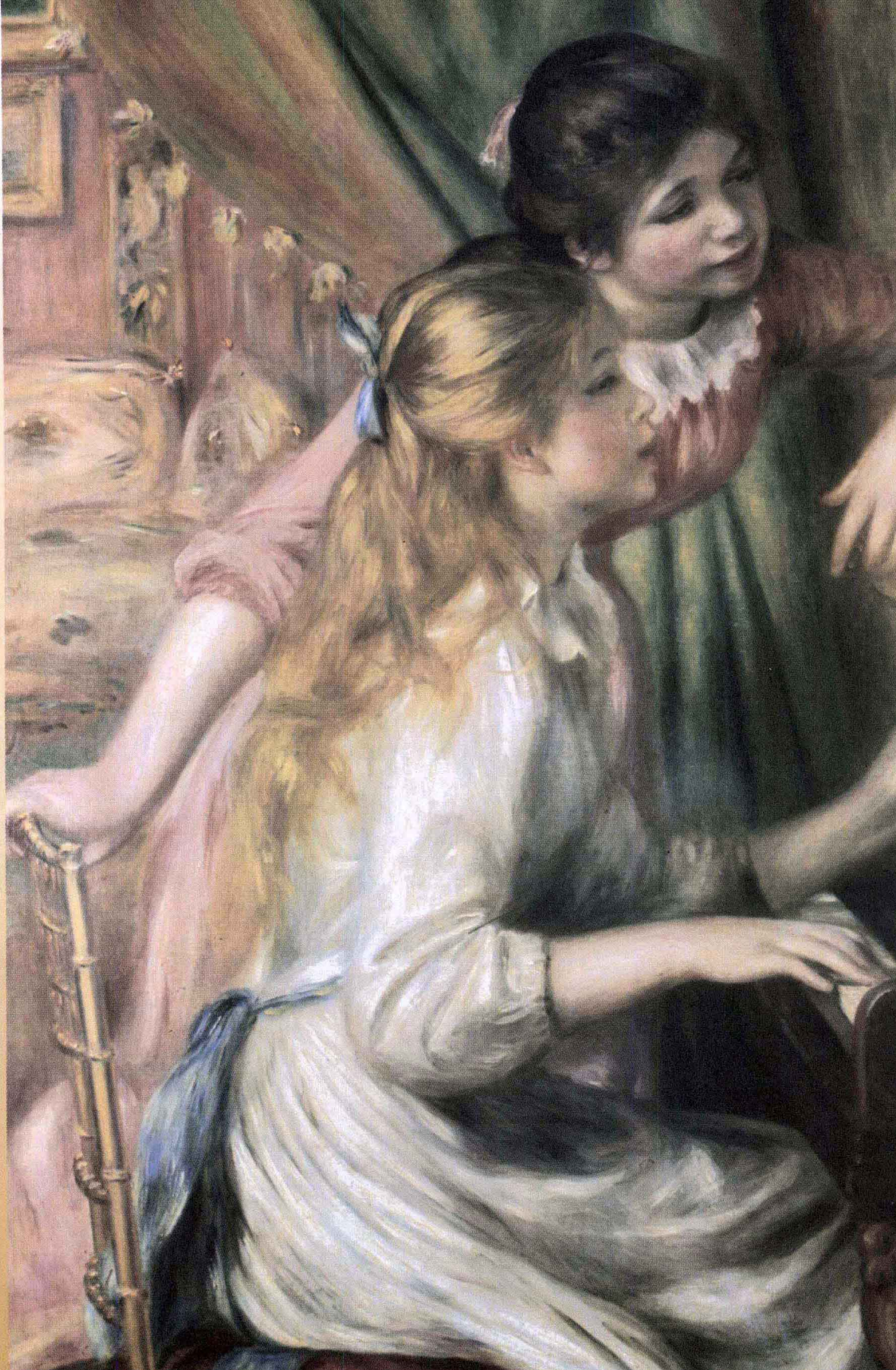
第四章 雕塑

史前石刻画像·····	116
神秘的狮身人面像·····	118
一醒惊天下——三星堆·····	120
体育之神——《掷铁饼者》·····	122
优雅的《命运三女神》·····	124

第五章 现代艺术

令人惊叹的勒阿弗尔城·····	146
毕加索的精彩人生·····	148
现代主义雕塑家——摩尔·····	150
摩天大楼之父詹尼·····	152
喜剧大师卓别林·····	154
迪士尼动画王国·····	156
瞬间变永远——布列松·····	158

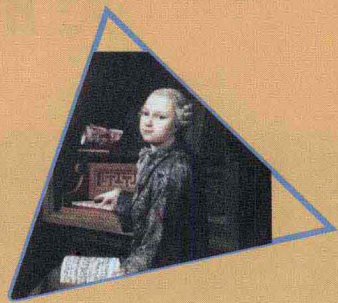

第

一

章

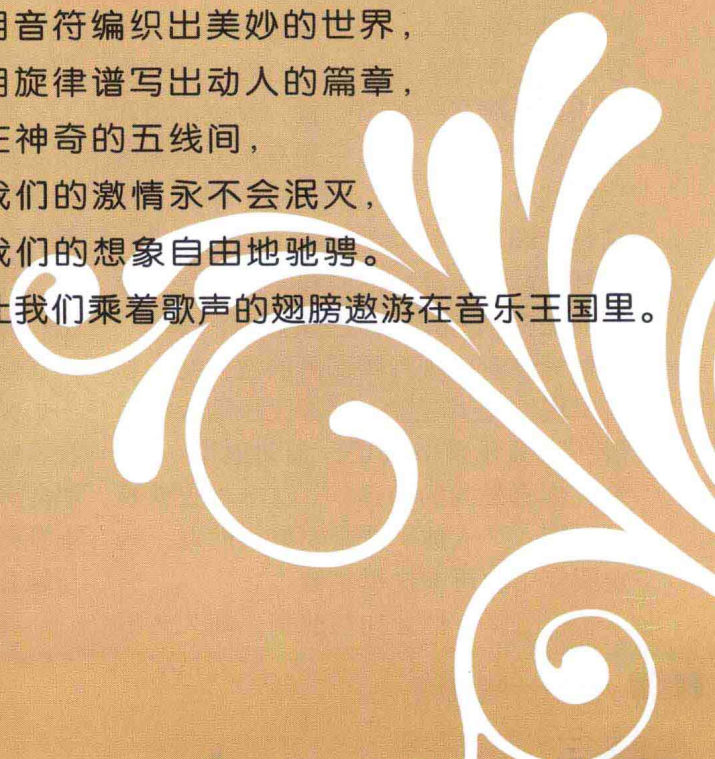
First Chapter

音乐

Music

用音符编织出美妙的世界，
用旋律谱写出动人的篇章，
在神奇的五线间，
我们的激情永不会泯灭，
我们的想象自由地驰骋。
让我们乘着歌声的翅膀遨游在音乐王国里。

美丽的传说

古 箏与箫是我国传统的民族乐器，它们不仅在古代独领风骚，在现代也是大放异彩，其独特的东方魅力让世人惊叹。沉浸在动人的古曲中，聆听那一个个美丽的传说，让千古余音在记忆中回荡。

古筝是我国最古老的民族乐器之一，战国时期盛行于“秦”地，所以有“秦箏”之称。《高山流水》是我国著名的古筝曲目，关于这首曲目有一个动人的传说，那就是“高山流水遇知音”的故事。

相传春秋时期有一位琴师叫伯牙，他技艺高超，被人尊为“琴仙”。有一年，伯牙奉晋王之命出使楚国。八月十五那天，他乘船来到了汉阳江口。夜晚的景色十分宜人，伯牙望着空中的一轮明月，不禁琴兴大发，专心致志地弹奏起来。他弹了一首又一首，完全沉浸在优美的琴声中，忽然听到有人大声称赞“妙哉”！伯牙一看，岸上有一樵夫，便请他上船，兴致勃勃地为他演奏起来。伯牙弹起赞美高山的曲调，樵夫说：“雄伟而庄重，好像高耸入云的泰山一样！”当伯牙弹奏表现奔腾澎湃的波涛时，樵夫又说：“宽广浩荡，好像无边的大海一般！”伯牙兴奋极了，激动地说：“知音，你真是我的知音！”这个樵夫就是钟子期，二人成了非常要好的朋友，约定明年中秋再来这里相会。

第二年，伯牙如约前来，却久久不

见子期的身影。后来，一位老人告诉他，子期已不幸染病去世了。临终前，他留下遗言，要把坟墓修在江边，到八月十五相会时，好听伯牙的琴声。伯牙听后，万分悲痛，他来到子期的坟前，又为他演奏了一次《高山流水》，之后他挑断琴弦，悲伤地说：“我唯一的知音已不在人世了，这琴还弹给谁听呢？”后来，人们在他们相遇的地方筑起了一座古琴台。直至今日，人们还常用“知音”来形容朋友之间的情谊。

箫常常与古筝合奏，平分秋色，颇有冬晨雪溪的意境。关于箫有许许多多美丽的传说，其中最著名的当属“凤台箫声”了。

相传，秦穆公有一个爱女，名叫弄玉，她酷爱音乐，尤其喜欢吹箫。因此，她住的“凤楼”时常会传出美妙的箫声。一天晚上，弄玉又坐在“凤楼”中吹箫，夜凉如许，轻柔的箫声好像一缕缕轻烟飘向天边，在天空中回荡。隐约中，弄玉觉得自己不是在独自吹箫，好像有人与她合奏。

弄玉回房睡觉后，做了一个梦，梦

见一个英俊的少年，吹着箫，骑着一只彩凤翩翩而来。少年对弄玉说：“我叫箫史！住在华山，我愿意与你结为夫妻。”说完，他就开始吹箫，弄玉也与他合奏。他们吹了一曲又一曲，非常开心。梦醒后，弄玉对梦中的少年再也不能忘怀。秦穆公知道了女儿的心事，便派人到华山寻找这位少年，果然找到了箫史。于是，弄玉与箫史骑着彩凤来到华山，过着神仙眷侣般的生活。后来，人们在华山的明星崖修建了“引凤亭”，以纪念箫史弄玉的千古佳话。

↑《高山流水》中伯牙与子期因琴而相遇，从而成为知音。

艺苑撷遗

《渔舟唱晚》是我国十大古琴名曲之一，曲名取自唐代诗人王勃在《滕王阁序》里“渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨”一句。“渔舟唱晚”四个字形象地表现了古代江南水乡在夕阳西下的晚景中，渔舟纷纷归航、江面歌声四起的动人画面，人们能从旋律中体会到“唱晚”的乐趣。

— 宫廷乐曲 —

宫廷乐曲是乐曲中的一朵奇葩，我国在历朝历代都产生了一些有影响的宫廷乐曲。作为有声的历史，宫廷乐曲记载了时代的变迁，也见证了昔日的繁华，它是历史留给我们的最美的回忆。

我国古代的宫廷音乐，素来以宏大的规模和雄伟的气魄著称于世。据说，春秋战国时期，齐国的国君齐宣王爱好音乐，尤其喜欢听吹竽。他有 300 名乐师，个个都是吹竽高手。齐宣王喜欢热闹，爱摆排场，所以每次听吹竽的时候，

总是叫这 300 名乐师在一起合奏，场面蔚为壮观。南郭先生知道齐宣王这个嗜好，觉得有机可乘，便向齐宣王大肆吹嘘自己的技艺高超，宣王听后非常高兴，就把他编进了乐队。

其实南郭先生压根就不会吹竽，每次

↑ 南郭吹竽

演奏时，他看到别人摇头，自己也就跟着摇头；别人摇晃身体，他也跟着摇晃身体，装出一副动情忘我的样子。就这样，他蒙混过了一天又一天，不劳而获地白拿薪水。可是好景不长，不久宣王就驾崩了，他的儿子继承了王位，即齐湣王。湣王也爱听吹竽，不过他喜欢听独奏，于是他下令所有的乐师刻苦练习，一个一个地吹奏给他听。这时，南郭先生急得像热锅上的蚂蚁，他觉得再也混不过去了，只好连夜收拾行李逃走了，这便是“滥竽充数”这个成语的由来。至于南郭先生是否有其人已不可考，但齐国国君对宫廷音乐的重视由此可见一斑。

秦汉时期，汉高祖刘邦对楚声尤为喜爱，因而楚声在宫廷里颇为盛行。楚声是楚地的音乐，也称做“禁调”或“南音”，诗人屈原的《九歌》及其他楚辞作品多是依据楚声而作。相传项羽兵败垓下时，就因听到四面传来的楚声而大惊失色。到了汉武帝时期，楚声不但是汉代宫廷音乐的重要组成部分，在民间也十分流行，两汉相和歌中就包含着“楚调”。

唐代宫廷中盛行《霓裳羽衣曲》，它是唐代大曲中的精品，在盛唐时期的音乐舞蹈中占有重要地位。传说《霓裳羽衣曲》是唐玄宗李隆基根据自己的梦境所作，他梦见游月宫时，听到了天上的仙乐，看见身穿霓裳羽衣的仙子翩翩起舞，醒来后，梦中的情景他依然记得清清楚楚。于是，他一点一点记录下来，写成了《霓裳羽衣曲》，并让他宠爱的贵妃杨玉环设计舞蹈。为了让他们有个好

场所排练，玄宗在宫廷中建了一个梨园，后来人们就把梨园泛指唱戏的地方。玄宗还亲自教梨园弟子演奏，由此可见他对此曲的钟爱。

《霓裳羽衣曲》分为36段，表现的是中国道教的神仙故事，无论其乐、其舞，还是表演者的服饰，都着力表现了虚无缥缈的仙境。白居易听过《霓裳羽衣曲》后，赞叹道：“千歌万舞不可数，就中最爱霓裳舞。”遗憾的是，安史之乱后，《霓裳羽衣曲》便失传了，但它仍是盛唐繁华的一个见证。

↑ 宫廷音乐以供人欣赏、愉悦身心为目的。所以，皇帝的后妃们经常在闲暇时以练习宫廷音乐来自娱自乐。

艺苑轶闻

李龟年是唐代开元、天宝年间著名的宫廷乐曲家和演唱家，被后人尊为“乐圣”。他和兄弟李彭年、李鹤年都极具文艺天赋，他们创作的《渭川曲》特别受到唐玄宗的赏识。安史之乱后，李龟年流落江南，杜甫在《江南逢李龟年》中曾描述了在江南和李龟年的相逢。

——三月不知肉味——韶乐——

韶乐是一种集诗、乐、舞为一体的综合古典艺术。它是中国宫廷音乐中等级最高、运用最久的雅乐，由它所产生的思想道德典范和文化艺术形式，一直影响着中国的古代文明，韶乐因而被誉为“中华第一乐章”。

春秋时期，周敬王有一位大夫，名叫苾弘。他知天文、识气象、通历法，尤其

精通音律。孔子知道他的大名后，就亲自登门拜访。二人见面后，寒

暄片刻，孔子谦恭地

问：“有一件事情请

先生指点迷津，

韶乐和武乐

都很高雅，都

流行于诸侯

国的宫廷之

间，二者

的区别在

哪里呢？”

苾弘

回答：“依

弘拙见，韶乐

乃虞舜太平和

谐之乐，曲调

优雅宏盛；武

乐乃武王伐

纣一统天下

之乐，音韵

壮阔豪放。”

孔子又问：“那么二者在内容上有差别吗？”

苾弘说：“韶乐侧重于安泰祥和、礼仪教化，武乐侧重于大乱大治、述功正名。”

孔子恍然大悟道：“如此看来，武乐尽美而不尽善，韶乐则尽善尽美啊！”于是拜谢苾弘，满意地离去。

第二年孔子出使齐国，正逢齐王举行盛大的宗庙祭祀，孔子亲临大典，痛快淋漓地聆听了三天韶乐和武乐的演奏。此后，孔子痴迷于韶乐，一连三个月，睡梦中也反复吟唱，吃饭时也在揣摩韶乐的音韵，以至于连他一贯喜欢的肉味也品尝不出来了。后人使用“三月不知肉味”来形容孔子的这段佳话。

连博学天下的孔夫子都痴迷于韶乐，由此可见这种古乐的魅力。据文献记载，韶乐起源于5000多年前，为上古舜帝之乐。韶乐又称“箫韶”或“韶箫”，因其共有九章，故亦名“九韶”。舜作《韶》主要是用以歌颂帝尧的圣德，并示忠心继承。到了周代，韶乐作为宫廷音乐，逐渐演化成雅乐。雅乐和以律吕，文以

↑ 孔子(前551—前479)，儒家学派的创始人。

五声，八音迭奏，玉振金声，融礼、乐、歌、舞为一体，以表达对天神的歌颂与崇敬。自先秦至宋元，雅乐历代相延不断。明清时期，把雅乐加以改组，并命名为“中和韶乐”。自清朝亡后，韶乐失传近百年。

韶乐是中国古代宫廷音乐中等级最高、运用时间最长的古乐。按照常规，各种艺术形式，都会随遇而演变，这是艺术自身发展的规律。《韶》入宫廷而成为宫廷雅乐，传入齐国后，又受到当地俗乐的影响，吸收了新的素材，涂上了地方色彩。正是由于《韶》具备了齐国地方风貌，齐国君主们不仅把它用于祭典，还用于迎宾、宴乐等等。《离骚》中有“奏九歌而舞韶兮，聊暇日以偷乐”，就可说明屈原在齐国受到了《韶》的隆重接待。《韶》的雅俗结合突出了乐舞的表现力，也增加了其艺术魅力，因而更臻完美。所以，当孔子看到齐国化的韶乐时，便情不自禁地赞曰：“《韶》尽美矣，又尽善也。”

遗憾的是，这种流传千年的古乐已失传。为了使韶乐得以重见天日，目前，我国的曲阜、韶关、西安等七个城市正在进行韶乐的研究开发，并完成了韶乐

名人名言

三人行，必有我师焉，择其善者而从之，
择其不善者而改之。

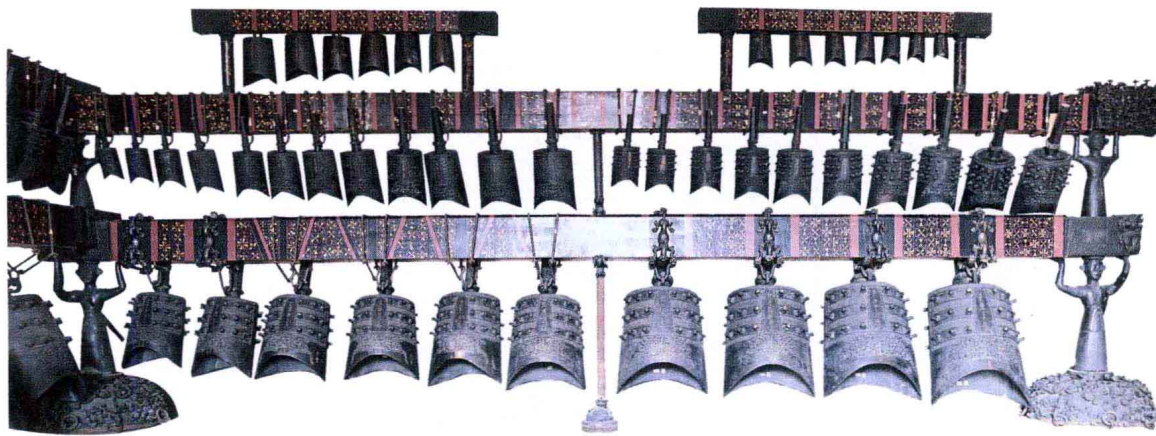
——孔子

的史料收集和整理工作。在淄博市齐国历史博物馆韶乐厅里，你可以聆听到这种千年古乐，那声音余音绕梁，让人久久不能忘怀。

艺苑撷遗

韶乐集诗、乐、曲、舞为一体。韶乐所使用的乐器有甬钟、四虎缚钟、歌纽钟、编磬铜鼓、木鼓、陶鼓、灵鼓、古琴、古筝、古瑟、箫、笛、埙、土号等共36种200余件；舞蹈包括文舞和武舞，文舞即长袖舞、羽毛舞、牛尾舞等，武舞即盾牌舞。

↓ 湖北随州擂鼓墩出土的编钟，是迄今为止中国出土的最大的青铜编钟。

— 古罗马音乐 —

古罗马的音乐文化是人类珍贵的文化遗产，它开启了欧洲音乐史的篇章，在世界文化史上占有重要地位。虽然今天流传下来的只是古罗马音乐的残片，但是透过这些残片，古罗马伟大的文明依稀可见。

公元前2世纪中叶，古罗马人征服了古希腊、地中海西部以及巴尔干半岛的大部分地区，建立了一个称霸亚、欧、非三大洲的帝国。古罗马人擅长征战，但他们缺乏浪漫的性情和想象力，他们鄙视古希腊人的才情，但又对古希腊的文明深深景仰。

当时，古罗马的帝王贵族和奴隶主都过着奢华的生活，音乐只是他们消遣娱乐的方式。有许多希腊的奴隶被收养在罗马的贵族家中，以演奏音乐和跳舞来为主人服务。就这样，古罗马音乐沿

↓ 古罗马贵族在奢华的音乐中打发着无聊的日子。

袭古希腊音乐的成就发展起来，一些民间的歌谣、结婚歌曲、士兵歌曲等得到了一定的发展，还出现了用拉丁语演唱的古戏剧。

军队中铜管乐器的出现，也是古罗马音乐的主要特征之一。在古罗马庞大的军队中，都配有军乐队、乐师和歌手；在杂技或戏剧的表演中，也有庞大的乐队。此外，古罗马音乐还受到意大利西部古国埃特鲁里亚以及马其顿、叙利亚、埃及音乐的影响。他们在通商和战争的过程中引进各国的乐器和音乐，并加以融合和发展。

此外，古罗马的民间音乐活动也很频繁，许多社会活动都有歌舞相伴，如婚礼歌、饮酒歌、军歌等，一年一度热闹非凡的狂欢节更是音乐歌舞的盛会。与此同时，古罗马的乐器也发展起来。最初，古罗马的乐器只有笛类，后来，新的乐器不断涌现。在庄严的仪式中，吉达拉琴和其他的希腊乐器

被同时使用。

公元1世纪时，古罗马开始出现大规模的合奏团和合唱团，据说当时的演奏者和歌手比剧场观众的人数还要多。随着时代的发展，古罗马上流社会的女子开始热衷于学习音乐，女孩们在家里或学校都要接受音乐课程，音乐在古罗马逐渐发展壮大起来。

博埃蒂乌斯是古罗马音乐史上最值得一提的人物，他是古罗马最重要的音乐理论家。博埃蒂乌斯改进了记谱法和乐器调音的方法，用科学的方法整理了传统音乐理论，写成《音乐艺术》一书，对中世纪和文艺复兴时期的音乐创作产生了深刻影响。

从博埃蒂乌斯那里沿袭下来的一种音乐类别体系分为宇宙的、人类思想的和实践的三部分。博埃蒂乌斯延续了对音乐的纯理论讨论，把音乐作为宇宙的一部分，尽管他的理论没有文艺复兴时期的理论家那样有实力，但就他所生活的时代而言，却是相当超前的。

在今天听来，古罗马时代的音乐大都与民间音乐类似，但给人的感觉却异常神秘，甚至具有一种诡异的色彩，似乎在昭示着人们走向不可预知的未来，这也正是古罗马音乐的魅力所在。

名人名言

乐调的美来源于心灵的聪慧和善良。

——博埃蒂乌斯

↑ 古罗马的宫廷乐手在本质上和奴隶没有什么差别，以服务主人为目的。上图为古罗马宫廷奏乐手浮雕。

艺苑轶闻

《塞基洛斯基志铭》是古希腊流传下来的为数不多的最完整的作品之一，是塞基洛斯大约于公元1世纪所作的歌曲。它的歌词被刻在在土耳其发现的一块墓碑上，大意是：只要你活着，就要活得轻松愉快，不要让任何事情折磨你。生命太短暂，岁月催人老。

汉乐府民歌的魅力

汉乐府是中国古代诗歌史上一道壮丽的景观，它以其独具匠心的命题立意、高超娴熟的叙事技巧及灵活多样的体制谱写了中国古代诗歌的新篇章。至今，汉乐府依然呈现出旺盛的生命力。

乐府原为音乐官署，是指国家设立的诗、乐、舞相结合的音乐机构，汉乐府即是汉代的音乐机构。设立乐府机构的记载最早见于秦朝，汉承秦制，汉代乐府官职即是从秦代沿袭下来的。西汉时期，汉武帝创立了庞大的中央乐团，建立了向民间采风的制度，所以汉乐府民歌具有浓厚的生活气息。

汉乐府民歌最大、最基本的艺术特色是它的叙事性，尤其难能可贵的是，它深入地反映了社会下层民众日常生活的艰难与痛苦。如《十五从军征》就是贫苦人民对战争的控诉，《孤

艺苑撷遗

汉乐府是继《诗经》之后，古代民歌的又一次大汇集。宋人郭茂倩所编的《乐府诗集》收集了汉乐府民歌40余篇，多数为东汉时期的作品。在汉乐府民歌中，女性题材的作品占重要位置。汉乐府民歌开创了诗歌现实主义的新风，是中国诗史五言诗体发展的一个重要阶段。

儿行》《病妇行》则生动地描绘了下层人民的苦难生活。汉乐府民歌多数是现实主义的精确描绘，但也有一些作品具有不同程度的浪漫主义色彩，比如《陌上桑》，这首诗刻画了一个蔑视权贵、反抗强暴的女主人公秦罗敷的形象。对于罗敷的美貌不着一词，却尽显“风流”。罗敷对使君讲的话既大胆泼辣又活泼俏皮，让人读起来非常快意。

在汉乐府民歌中，最值得一提的就是《孔雀东南飞》了，它是我国古代最长的叙事诗，与南北朝的民歌《木兰辞》并称为“乐府双璧”。

《孔雀东南飞》取材于东汉献帝年间

↑ 汉乐府《陌上桑》中刻画的秦罗敷形象给人留下很深的印象。