

编著：柳敏夏

巧夺天工的
**艺术
盛宴**

山西出版传媒集团
山西经济出版社

本书介绍了艺术的相关知识，分“璀璨艺术创造”“文化瑰宝发掘”“艺术文明探寻”3个篇章，力图使青少年朋友置身于百家争鸣的艺术殿堂，身临其境地享受一次完美震撼的艺术盛宴。全书图文并茂、通俗易懂，并以简洁、鲜明、风趣的标题引发青少年的阅读兴趣。

艺术不仅与生活有一种浪漫的关联，还可以丰富人的心灵，是一种使人们愉快和轻松的独特的源泉。它能够陶冶人的情操，能够在人与人的表达和交流的形式和过程中，起到润滑的作用，从而使生活内涵更加丰厚。艺术还有助于我们激发多种感知和思维方式。总之，艺术能令人不知不觉受益匪浅，因为它如同阳光甘露，滋润着人生。

科普总动员

生活创造艺术,艺术美化生活。让我们一起来品位巧夺天工的艺术盛宴吧!

图书在版编目(CIP)数据

巧夺天工的艺术盛宴 / 柳敏夏编著. — 太原 : 山西经济出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5577-0142-0

I. ①巧… II. ①柳… III. ①艺术—青少年读物
IV. ①J-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第009787号

巧夺天工的艺术盛宴

QIAODUO TIANGONG DE YISHU SHENGYAN

编 著: 柳敏夏

出版策划: 吕应征

责任编辑: 申卓敏

装帧设计: 蔚蓝风行

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

社 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922133 (发行中心)

0351-4922085 (总编室)

E-mail: sch@sxjjcb.com (市场部)

zbs@sxjjcb.com (总编室)

网 址: www.sxjjcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

承 印 者: 北京荣华世纪印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 10

字 数: 150 千字

版 次: 2017 年 1 月 第 1 版

印 次: 2017 年 1 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5577-0142-0

定 价: 29.80 元

前言

■巧夺天工的艺术盛宴

辽阔无垠的山川大地,苍茫无际的宇宙星空,人类生活在一个充满神奇变化的大千世界中。异彩纷呈的自然科学现象,古往今来曾引发无数人的惊诧和探索,它们不仅是科学家研究的课题,更是青少年渴望了解的知识。通过了解这些知识,可开阔视野,激发探索自然科学的兴趣。

本书介绍了艺术的相关知识,分“璀璨艺术创造”“文化瑰宝发掘”“艺术文明探寻”3个篇章,力图使青少年朋友置身于百家争鸣的艺术殿堂,身临其境地享受一次完美震撼的艺术盛宴。全书图文并茂、通俗易懂,并以简洁、鲜明、风趣的标题引发青少年的阅读兴趣。

艺术来源于生活,生活来源于自然。反之,艺术作品中到处体现了生活、体现了自然。自然是变化无穷的,生活是千姿百态的,因此,艺术也是丰富多彩的。本书在第一章精选了不同时代、不同国家的部分音乐、美术、文学佳作,不仅为读者带来美妙的享受,也让您了解这些作品创作时代的真实生活。《维纳斯的诞生》让人们看到了人间的真美;《伏尔加河上的纤夫》再现了19世纪70年代俄国社会底层人民的悲惨境遇,让人仿佛置身于这群纤夫的队伍,在阳光酷烈的荒芜沙滩上,穿着破烂衣衫拉着货船,步履沉重地向前行进;《命运》使人感受到一种不可言喻的感动与震撼;《二泉映月》运用二胡独特的表现力,为听众演奏了一曲饱含辛酸和痛苦的生命悲歌;《西游记》以其丰富奇特的想象、生动曲折故事情节、栩栩如生的人物形象、幽默诙谐的语言,向人们展示了一个绚丽多彩的神魔世界,而且使第一主人公——孙悟空,成为人尽皆知的了不起的英雄……这些不同领域的作品运用线条、颜色、图案、音符、文字等元素,造出形象的“句子”,将人类社会及其日常生活深入、巧妙地展现出来。

除了音乐、美术、文学,雕塑、建筑、舞蹈、戏剧、服饰、电影等任何可以表达美的行为或事物,皆属艺术范畴。印度的完美建筑泰姬陵、悬浮的巴比伦空中花园、

中国的奇迹长城、苍茫的撒哈拉沙漠的壁画、古老的汉穆拉比法典、帝王奢华的金缕玉衣……这些被发掘出的艺术瑰宝,将在本书第二章为您做详尽介绍。艺术是时代变迁的动力,它以新颖的视角向旧的观念发起挑战,或者对人们熟悉的观念做出独创的阐释,那么,未来艺术将如何发展?我们在书中第三章就《3D 电影前景展望》《中国民歌的未来》《未来的建筑》《剪纸艺术的未来》四部分内容与您共同探讨。

艺术不仅与生活有一种浪漫的关联,还可以丰富人的心灵,是一种使人们愉快和轻松的独特的源泉。它能够陶冶人的情操,能够在人与人的表达和交流的形式和过程中,起到润滑的作用,从而使生活内涵更加丰厚。艺术还有助于我们激发多种感知和思维方式。总之,艺术能令人不知不觉受益匪浅,因为它如同阳光甘露,滋润着人生。

目录

第 1 章 璀璨艺术创造

恶毒的《犹大之吻》	2	超凡的游历《神曲》	69
《维纳斯的诞生》	6	意志的较量《老人与海》	72
悲凉的《最后的晚餐》	10	美好绮丽的《安徒生童话》	75
信仰的新生《耶稣的复活》	14	传奇历险《西游记》	79
迷人的《蒙娜丽莎》	17	动人的鬼故事《聊斋志异》	82
绝伦的《西斯廷圣母》	21	永恒经典《蓝色多瑙河》	85
悲剧献身《苏格拉底之死》	24	强悍的命运之音《命运》	89
《伏尔加河上的纤夫》	27	生活的悲歌《二泉映月》	93
《亚维农的少女》	31		
狂热生命《向日葵》	34	第 2 章 艺术瑰宝发掘	
奢靡的《韩熙载夜宴图》	37	见证凄美爱情的泰姬陵	98
传世名画《清明上河图》	41	悬浮的巴比伦“空中花园”	101
泼彩的惊奇《荷花图》	45	罗马古建筑万神庙	104
水墨鲜活的《百虾图》	48	中国建筑的奇迹长城	107
天下第一行书《兰亭序》	51	皇家园林故宫	111
著名的男裸像《大卫》	54	秦始皇墓的珍品彩俑新发现	114
断臂的《米洛斯的维纳斯》	57	绝美艺术的集结敦煌莫高窟	117
运动之美《掷铁饼者》	61	苍茫大漠的艺术宝藏撒哈拉沙漠壁画	121
全球闻名《思想者》	65	秦朝古书的发现睡虎地秦墓竹简	124
		神奇的巨画《纳斯卡平原》	126

古老的法律条例《汉穆拉比法典》 129

帝王的奢华寿衣金缕玉衣 132

第 3 章 艺术文明探寻

3D 电影前景展望 138

中国民歌的未来 141

未来的建筑 144

剪纸艺术的未来 148

璀璨艺术创造

□ 巧夺天工的艺术盛宴

第 **1** 章

恶毒的《犹大之吻》

科普档案 ● 作品名称:《犹大之吻》 ● 类别:湿壁画 ● 作者:乔托·迪邦多内(意大利)

《犹大之吻》是13世纪后期佛罗伦萨大画家乔托的代表作之一,它是欧洲文艺复兴初期的绘画杰作。《犹大之吻》作于1305年左右,是湿壁画,有200×185厘米见方,现在收藏在帕多瓦的斯克罗威尼礼拜堂。

《犹大之吻》画作来源于圣经故事。据“圣经”传说,耶稣的十二使徒之一犹大,偷偷勾结敌人,愿以30块银币出卖他的主—耶稣。在逾越节的晚餐上,耶稣告诉他的门徒他们中将有一个会出卖他。耶稣指出犹大是卖主之人,他便提前溜走,并立即去给敌人引路,前来捉拿耶稣。犹大带来了全副武装的士兵闯入园中。按照事先说好的,犹大亲吻了耶稣,以“死亡之吻”做暗号,告诉士兵耶稣的身份。耶稣被带走并被审判,最终被钉死在十字架上。

在这幅画面上,即表现犹大带领一队士兵,还有祭司长和法利赛人的差役,手里举着灯笼、火把、兵器,冲进了客西马尼园。犹大走在前头,直奔耶稣跟前,要与他亲吻,作为认人的暗号。耶稣当场

□彼得为解救耶稣割掉敌人的耳朵

□《犹大之吻》

点破了犹大这一诡计，门徒们见状大惊。门徒彼得纵身上前，抽刀便砍，当场砍掉了大祭司的仆人马勒古的右耳朵。

耶稣双目紧盯犹大，满眼怒火；犹大则十分紧张。四周充满着骚动，气氛极其悲壮。这幅画虽然是圣经故事，但从生活的光明和黑暗两个方面表现了一个真实的人的形象，表现了正义与邪恶的搏斗。整幅画的光线、色彩、构图都集中在中心人物形象上，犹大的黄色大氅明亮而醒目。全画用重色调，上部深蓝，下部褐色，造成一种沉重的黑暗感，以渲染这种斗争的紧张气氛。画家用画笔赞颂了光明、正义的化身——耶稣，鞭挞、揭露了黑暗、邪恶和丑的化身——犹大。

《犹大之吻》是选择耶稣的生平中最突出、最扣人心弦的一瞬间。画家用戏剧性的手法，将矛盾尖锐对立的耶稣与犹大置于画面的视觉中心，其余人物分列两旁，作对称式向着中心主体人物，画家以众多人物的复杂场面展开，显然是要借这一题材来表现生活的黑暗与光明面，以期体现正义

□ 犹大

与邪恶之间尖锐的冲突。

在这幅画面上，犹大的身体被黄色大氅所包裹着，在周围复杂的人群中，显得格外明亮而醒目。犹大抬手紧紧抱住耶稣，要与之亲吻，使大氅形成扇面形的褶皱由疏到密向上集中，将人们的视线引向耶稣和犹大对立的面孔上。耶稣面对即将降临的灾难，无所畏惧，他双目紧紧盯着犹大，目光冷静、锐利，充分体现了对叛徒的仇恨。耶稣的形象，是作为道德完善的崇高象征来表现的，是光明、正义的化身。犹大向上作乞求状，怀着阴险、丑恶、卑鄙的目的，是黑暗、邪恶和丑的化身，反映了画家自己对正义的同情和对邪恶的憎恨。

乔托在这幅画上比较深刻地处理了这一宗教情节，全画用重色调，上部深蓝，下部褐色，造成一种沉重的黑暗感，以渲染这种斗争的紧张气氛。周围是罗马官兵手持兵器高举着火把，一片杀气腾腾。乔托在这幅壁画上开始摆脱中世纪宗教、神学的控制，那种僵直、教条的神化形象被富有生活气息的世俗人所代替。

这个当时人民群众十分熟悉的题材，也并非乔托第一个用艺术形式来表现。当然，这个富有戏剧性的场面，还没有完全摆脱中世纪的僵硬呆板的构图形式。为了解决画面的不同层次，他把人与自然环境的关系安排得更加接近真实，扩大了画面的远近空间。为了使群像人物有主次，画家在用心探索明暗表现和物体的体积感。然而要处理这些复杂的绘画任务，在14世纪初的佛罗伦萨时代，还是艰巨的。

乔托从构图上尽量采用活的人物和真实的世界，对绘画素材已采用人

文主义精神的理解方法。人文主义思想在乔托所生活的年代已经萌生,但还未形成一种思想运动,其特点即是与封建正统的神学思想相对立。人们开始从信仰神转变为信仰自己、尊重人性和人生的价值。虽然乔托一生都在力求革新,加强形象的个性化,但还未臻于理想;尽管如此,他的努力还是受到伟大诗人但丁的好评。但丁在他的《神曲》里曾写道:“契马布埃强逞能,自负艺坛最英雄。而今乔托名扬远,竟将先生变后生。”

知识链接

乔托·迪邦多内

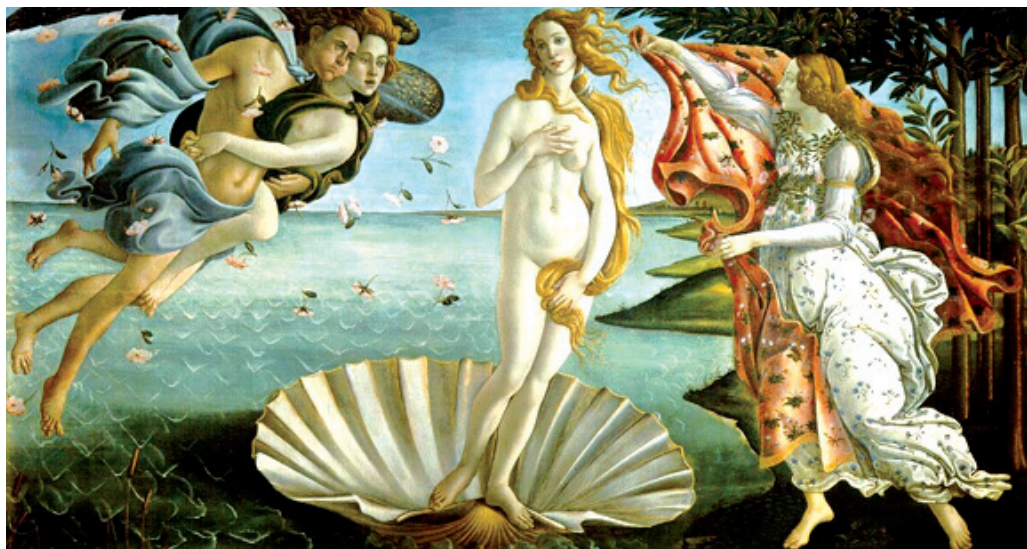
乔托·迪邦多内(1226~1337年),佛罗伦萨人,是佛罗伦萨画派的创始人。乔托的艺术是中世纪与文艺复兴时代的分界线,他不仅表现出卓越的绘画技巧,同时也奠定了文艺复兴艺术的现实主义基础。13世纪以前的意大利绘画,一直被人物僵硬、重装饰缺乏真实风格的拜占庭艺术控制,乔托是第一位摆脱该模式宗教画风、走向现实主义道路的画家。他一生从事于为教堂画壁画,从1308年到1334年间,他的壁画遍及罗马、佛罗伦萨、巴图亚、比萨、维罗纳、那不勒斯等地。

《维纳斯的诞生》

科普档案 ●作品名称:《维纳斯的诞生》●规格:175×287.5 厘米●作者:桑德罗·波提切利 (意大利)

《维纳斯的诞生》创作于公元 1487 年,属于神话题材,画卷规格:175×287.5 厘米,现藏于意大利佛罗伦萨乌斐齐美术馆。

《维纳斯的诞生》一画原是为装饰劳伦佐·美第奇的别墅而作的,作于 1487 年。据说,画家从波利齐安诺的长诗《吉奥斯特纳》中受到启迪,诗中形容维纳斯女神从爱琴海中诞生:风神把她送到岸边,春神又从右边急忙赶来,正欲给她披上用天空的星星织成的锦衣,纷飞的鲜花加强了这种诗的意境。此画表现了希腊神话中代表爱与美的女神维纳斯从爱琴海中浮水而出,风神、春神迎送于左右的情景。

□《维纳斯的诞生》

□ 希腊神话中的维纳斯

《维纳斯的诞生》画面内容取材于一个希腊神话：有个叫库娄诺斯的人，他斩下父亲身体的一段抛进海里，长期漂流，结果变成一个比雪还白的水泡。等水泡一开，在中间生出一位亭亭玉立、如花似玉的少女。这位少女被风神塞浦路斯用微风送到米洛斯岛，在那里由季节女神赫拉给她披上美丽的衣服，她也成了女神。维纳斯一生下来就是十全十美的少女，既无童年也不会衰老，永葆美丽青春。

这幅画的绘画风格在当时颇为与众不同，它不强调明暗法来表现人体造型，而更强调轮廓线，使得人体有浅浮雕的感觉，极适合装饰用。画面中的女神肌肤洁白，金色的长发飘逸，无愧为完美的化身，但脸上却又挂有淡淡的忧愁、迷惘和困惑。

《维纳斯的诞生》画面清新唯美：裸体的维纳斯就像一粒珍珠一样，从贝中站起，升上了海面，她的体态显得那么娇柔无力。画面左上端有风神把春风吹向维纳斯，而春神弗罗娜则在岸上迎接她。

在这幅画上，波提切利画了许多玫瑰，在轻风的吹送中，绕着维纳斯窈窕而柔和的身姿飘舞。洋溢着青春生命的肉体、美丽娇艳的鲜花，在当时是

□波提切利笔下的维纳斯

作为向宗教禁欲主义挑战的形象。画面上维纳斯脸上挂着淡淡的哀愁,胸中似乎含有不可言传的、精神的、近乎理想的爱。因此,维纳斯的诞生似乎并不带来欢乐,反而有点悲剧味道。

她那木然、迟滞和略带困惑的眼神仍然流露着清纯的稚气,这个融成人身躯与幼童稚气眼神于维纳斯一身的表现形式,既反映了作者对希腊、罗马古典艺术境界的崇尚,又反映了他对“新柏拉图主义”的热衷,也正是由于这种“崇尚”和“热衷”,使得他的作品并不仅仅局限于感官本身的审美诱惑,而是通过对美的沉思冥想,使人的精神世界得到醇化和超越,使人的灵魂得到升华。实际上,这是当时被基督教会视为“异端”的古典的唯美主义与基督教禁欲主义的结合,是维纳斯与圣母玛利亚的结合,是精神美与肉体美的统一。

此外,这个维纳斯的姿态,是参照古典雕像的样式来描绘的,只是把两只手换了个位置。但波提切利笔下的维纳斯还有其特殊的风韵,这个被认为是美术史上最优雅的裸体,并不像后来某些威尼斯画家所倾心的那种华