

mini

彩图 mini 百科

日知图书

YISHU BAIKE

艺术百科

主编：任达升

海燕出版社

mini
彩图 mini 百科

ART DANCE

艺术百科

主编：任达升

海燕出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术百科 / 任达升主编. — 郑州：海燕出版社，2004.1

(彩图 MINI 百科)

ISBN 7-5350-2546-3

I. 艺… II. 任… III. 艺术—普及读物 IV.J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 111946 号

出 版 / 海燕出版社

www.haiyan.com

(郑州市经七路 21 号, 450002)

制 作 / 北京日知经远图书有限公司

www.rzbook.com

印 刷 / 北京外文印刷厂

发 行 / 海燕出版社 (0371-5723270)

经 销 / 河南省新华书店

开 本 / 64 开 (889 × 1194)

印 张 / 7

字 数 / 140 千字

版 次 / 2004 年 1 月第 1 版

印 次 / 2004 年 5 月第 3 次印刷

印 数 / 18001—23000 册

定 价：29 元

前言

艺术的诞生与发展，是人类勤劳与智慧的结晶。艺术已成为人类社会一项重要的文化构成，艺术素养也已成为人类精神境界的重要内涵。基于此，我们编写了这册《艺术百科》。在编写的过程中，我们选取了大量有代表性的名家名作、风格流派，并以精练、浅显的语言共同阐释人类源远流长的艺术发展历程。

在璀璨的艺术星空中，那些有代表性的经典作品，不单是作者的才华表现，也蕴涵着时代、社会、民族的兴衰成败，透露着物质文明和精神文明的发展轨迹。所以，本书采用大量精美的图片，把那些标志性的艺术作品一一展现出来。徜徉书中，你会感受到艺术殿堂的多姿多彩：精美的原始彩陶、辉煌的商周青铜器、神圣的历代宗教壁画、博大精深的雕刻与建筑及美轮美奂的音乐、戏剧等等，不胜枚举。这里，有审美的欣赏，也有认知和启示。

人类创造了艺术，生活中离不开艺术，有了艺术的生活会更加美好，关键在于去发现、去创造……

怎样阅读本书

本书以图文对照的形式对艺术领域内的绘画、书法、建筑、雕塑、音乐、舞蹈、影视和戏剧等8个门类逐一进行了详细描绘。下面给大家介绍这本书的使用方法。

标题是各个知识单元的主题。该页的主题是吴哥窟，它是“世界建筑”中的一篇。

综述性的文字是对各单元提纲挈领的概括，同时它又是一条线索，可以体现艺术发展的脉络。

吴哥窟

吴哥窟是柬埔寨一座兼有佛教和婆罗门教性质的庙宇，同时也是国王的陵墓。它是高棉国王苏耶跋摩二世在位时建造的。国王死后这里成为祭祀他的庙宇。吴哥窟的建筑材料全部都是不同类型的石质材料，仅靠自身重量与形状吻合而建成。吴哥窟规模宏大，远观大方挺拔，近观精美细致，其灿烂辉煌的程度使它不仅成为东南亚最宏伟壮丽的建筑群，也成为举世瞩目的东方四大奇迹之一。

吴哥窟的建造者以罕有的香料进行装饰，使得这座建筑具有极高的观赏价值。吴哥窟是世界上最大的宗教建筑，也是世界文化遗产中最杰出的代表。

吴哥窟的每座塔都有许多精美的浮雕，充满了神秘感和历史感。

250

251

除了整幅图的图注外，还有由直线引出的图注文字，以进一步说明该图的特点，提供给读者更详实、丰富的信息。

◆ 精品赏析是本书的特色，它对作品的精彩之处进行局部放大，配以说明性的文字，让读者更加深刻地理解作品的意蕴，欣赏其细节微妙之美。

书中大量精美的图片是了解、分析各个专题的窗口。

《釋名·釋器》

《爱德·丽莎》是我们熟悉的女性作家杰作，丽达，一个因时代的作品而生此书中记述。爱德·丽莎是她笔下一位美丽的妻子，“当时她24岁，心中爱德丽莎既不安，脸上满是愁容，但同时她内心充满了愉悦。她充满渴望地爱着我们，唱着歌，笑，从来没有像丽莎那样，丽莎的爱是‘她的爱’。”

作为艺术作品的说明性文字，它包括作品的产生背景、内容介绍、整体布局及结构特点等。

古代非洲文明

早驯的非洲人相信宇宙中存在一种神秘的力量，人的生命力就来源于此。一旦一个人能拥有并控制这种能量，他就会成为有能力的人。于是人们就希望雕塑来掌握住这种力量。而雕塑也就拥有了巨大的能量。因此，古代非洲的这些与宗教巫术有关的雕塑都具有了固定的规范。比如，一个小小的手足分离而高长。那么她就会随身带一个身材比她小的人像。

非遗面具
至两晋南北朝时就出现傩舞。与降神的场合，他们会戴上色彩艳丽的假面装，跳各种面具，跳起面具舞。最深的祭祀面具当属巫师的通天色目。主要崇拜与驱邪之用，后来这些面具逐渐演化了神秘性而更具娱乐性。

我們的問題

蒲松龄相当于我们平时爱照的枕头，右看《自己》的蒲松龄，左看《小窗寒夜录》的蒲松龄，他都堪称艺术家之才。因为他的作品的最大特色就是具有独特的造型。这在描写作品中的人物，《蒲松龄》、《王士禛》都有清晰的身影。此外，他似乎更偏重于人物的外貌，如《蒲松龄》、《王士禛》等。

列奥·卡图雷是西班牙老的作家之一，在15世纪为萨拉曼卡艺术发达的中心，连雕塑像都说明后辈与之的古树纪念塔。但他的画则到成年的儿子，他身上在继承着美丽的忧愁，海有背景和上层阶级的歌剧，虚幻的歌剧作品了。

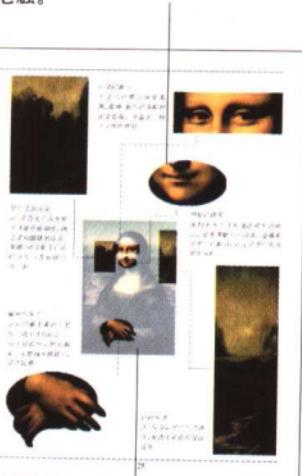
文集

叙述，他的手一直在颤动木雕时，什么会失去一个最神圣的构思神魔上色。他们认为这样雕出来的木雕会具有一种神秘的力量。这两本头脚踏者本来唯我独尊，具有一种真实的感。看上去就好像人物在舞蹈过程中有身妙不可言。舞蹈者为者，雕刻者下笔而动。

新亞書院學生會

被局部放大了的微笑，从中可以读到世界上这一最著名微笑的魅力，也能更清楚地欣赏到画家的笔触。

第二十屆大會
（一）通過十二項決議
（二）選舉新一屆執委會
（三）討論總部工作報告
（四）討論各項問題

卷之三

10

10

我们要赏析的精品往往先有一幅整图，给读者以整体印象，再通过技术处理，对图中精彩的部分予以放大展现，并加以精彩的解说。

图注是对图片的说明，书中的每一幅图都配有相应的图注。

索引

书后附有
内容索引，读
者可以按照拼
音字母次序查
找相关知识主
题所在的页码。

目 录

《伏尔加河上的纤夫》 列宾

世界绘画

欧洲原始绘画 / 12

古代希腊绘画 / 14

古代罗马绘画 / 15

文艺复兴时期绘画 / 16

达·芬奇 / 22

米开朗基罗 / 28

拉斐尔 / 30

尼德兰绘画 / 36

伦勃朗 / 42

巴洛克绘画 / 44

欧洲风俗绘画 / 46

法国古典主义绘画 / 56

西班牙绘画 / 58

罗可可风格绘画 / 64

英国浪漫派风景画 / 68

俄罗斯绘画 / 72

列 宾 / 78

日本浮世绘 / 82

新古典主义绘画 / 84

法国浪漫主义绘画 / 86

法国现实主义绘画 / 88

法国巴比松派绘画 / 90

印象主义绘画 / 98

后印象主义绘画 / 102

凡·高 / 104

野兽派绘画 / 108

毕加索 / 110

抽象主义绘画 / 112

达 利 / 114

波普艺术 / 116

中国绘画·书法

原始绘画 / 120

- 帛画 / 122
敦煌壁画 / 124
人物画 / 126
山水画 / 152
花鸟画 / 168
年画 / 192
现代绘画 / 194
文字的起源 / 206
小篆 / 208
隶书 / 210
草书 / 212
楷书 / 216
楷书四大家 / 218

- 行书 / 220
文房四宝 / 224

建筑·雕塑

- 建筑的起源 / 228
古代埃及建筑 / 230
古代希腊建筑 / 234
古代罗马建筑 / 236
古代美洲建筑 / 238
清真寺 / 240
哥特式建筑 / 244
布鲁塞尔大广场 / 246
文艺复兴时期建筑 / 248
吴哥窟 / 250
泰姬陵 / 252
婆罗浮屠塔 / 254
钢铁建筑 / 256
摩天大楼 / 258
世界现代建筑 / 260
中国古代建筑 / 264

《秋虫豆莢图》 王残

民居 /266

故宫 /274

布达拉宫 /278

园林 /280

明十三陵 /288

寺庙 /292

佛塔 /294

长城 /296

桥梁 /300

中国近现代建筑 /304

原始雕塑 /308

美索不达米亚雕塑 /310

古代埃及雕塑 /312

古代希腊雕塑 /314

古代罗马雕塑 /316

古代印度雕塑 /318

古代美洲雕塑 /320

古代非洲雕塑 /322

文艺复兴时期雕塑 /324

近现代雕塑 /326

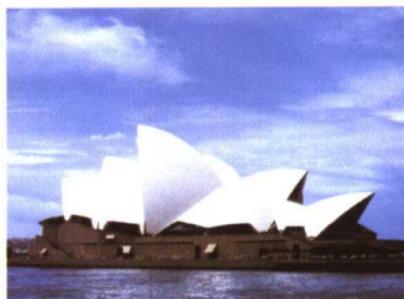
商周青铜器 /328

兵马俑 /330

敦煌石窟 /332

云冈石窟 /334

龙门石窟 /336

悉尼歌剧院

音乐·舞蹈·影视·戏剧

音乐艺术 /340

中国民族乐器 /342

中国民族器乐 /350

西洋乐器 /352

管弦乐队 /356

古典音乐 /358

流行音乐 /360	莎士比亚的戏剧 /418
音乐大师 /362	歌剧与音乐剧 /420
中外名曲 /364	中国传统戏曲 /422
舞蹈艺术 /366	京剧艺术 /424
芭蕾舞 /370	京剧的角色类型 /426
交谊舞 /374	京剧脸谱 /430
中国古代舞蹈 /376	京剧的表演程式 /432
电 影 /380	京剧的布景 /434
电影的种类 /384	木偶戏和皮影戏 /436
动画片的制作与拍摄 /390	内容索引 /438
电影的拍摄与剪辑 /392	
电影大师 /394	
电影明星 /396	
经典影片 /400	
好莱坞 /406	
现代电影 /408	
电影评奖 /410	
电视艺术 /412	
电视节目的制作和播出 /414	
古代希腊戏剧 /416	

电影《音乐之声》剧照

世界绘画

SHIJIE HUIHUA

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertong

欧洲原始绘画

欧洲的原始绘画，产生于人类史前时期的旧石器时代晚期至新石器时代。这些人类童年时期的美术创作，是考古工作者在欧洲中部和西南部洞穴中的岩壁上发现的，其中最早的作品距今已有3万年的历史了。

《受伤的野牛》

《受伤的野牛》是西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画中最精彩的部分。作品描绘了一头因受伤而仆倒在地的野牛奋力挣扎的情景。它虽然伤势沉重，却怒视前方，好像正在用双角拼命抵御着迎面刺来的标枪。在这幅画中，野牛特有的野性和巨大力量被表现得生动而深刻。

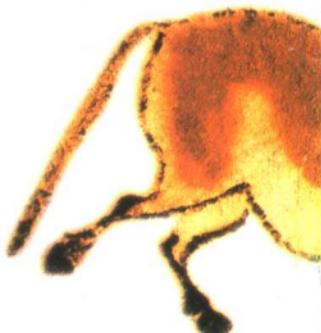
《受伤的野牛》

《奔跑的野马》

《奔跑的野马》

《奔跑的野马》位于法国康纳克洞窟中，画面笔法简练、形象生动。原始人终生同动物打交道，对动物的形象、习性非常熟悉，闭目如在眼前，所以这些动物形象被刻画得非常准确。

《野山羊》

《野山羊》

《野山羊》是旧石器时代法国康纳克洞窟中的壁画。在这幅壁画中，原始艺术家用线条描绘出野山羊的背与头部，山羊的腿随着石头的结构很自然地凹凸，整幅画呈现出奇妙的浮雕效果。

《拉斯科野马》

《拉斯科野马》

拉斯科洞穴壁画的动物形象大多被画在洞顶和主要的洞道两侧，在洞顶上的动物形象，往往没有固定的方向。图中这只受到攻击中箭的野马图像从一个侧面反映了早期人类求生和觅食的生活场景。

古代希腊绘画

古代希腊有着辉煌灿烂的文化，它在自然科学、人文科学和文艺领域取得的丰硕成果，深深影响了西方和世界的文化。关注人生和自然的古代希腊人，在绘画的天地里，培育出与古埃及等东方国家迥异的绚丽花朵，并替欧洲绘画指明了一条独自发展的道路，罗马人和文艺复兴时期的欧洲人，都是循着希腊人的方向前进的。

《雅典娜》

《雅典娜》

雅典娜是古代希腊神话中的智慧女神，也是雅典城的保护神。瓶画中的雅典娜身姿优雅，她手中的盾牌的弧线则呼应了罐身右侧的曲线。瓶画与瓶体结构是否和谐，是评价一件瓶绘作品艺术价值的重要标准。如果依照这一标准来看，《雅典娜》确实是一件旷世精品。

《狄奥尼索斯航海》

彩盘绘画《狄奥尼索斯航海》画面上没有刻画海水，但海豚的姿态却让人明显感到了海水的存在。整幅画构图很有整体感，并且圆形的构图与图形的底座也十分吻合。

《狄奥尼索斯航海》

《有桃的静物画》

古代罗马绘画

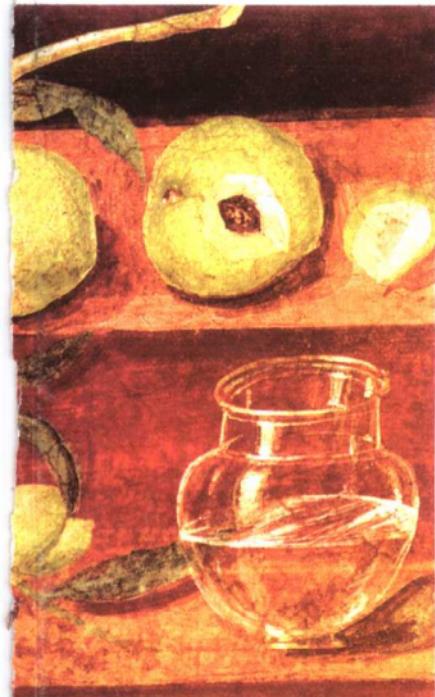
古代罗马绘画与古代希腊绘画一脉相承，但与古代希腊绘画不同的是，它在内容上追求反映世俗生活的享乐，在形式上追求色彩的华丽。古代罗马的壁画、肖像画都很发达，著名的庞贝城壁画，是古代罗马壁画艺术的杰出代表。这些绘画多绘制在墓室里，或长期被火山灰掩埋，从而保存到了今天。

《面包师夫妇》

《面包师夫妇》

《面包师夫妇》是古代罗马时期的肖像画，现在，也有人认为这幅画画的不是面包师而是律师夫妇。画家十分注意对人物性格的刻画：丈夫是一位有些腼腆的憨厚而诚恳的青年，这一点我们从他的眼睛和嘴唇中可以读出；妻子却好像若有所思，一支笔抵在下巴上，显得比丈夫要精明多了，她头上卷曲的发丝则显示了她的细腻和温柔。

《有桃的静物画》

《有桃的静物画》作于公元50年左右，如果不特意指出来，许多人会误以为这是一幅近代画家的作品。这张画显示了画家对自然光的观察和表达，他试图在画面上表现光线投射于物体及透过物体的各种效果，微妙的明暗处理使静物有着很强的体积感，这种技巧来自对希腊艺术的继承。

文艺复兴时期绘画

14世纪初，一场伟大的思想启蒙运动——“文艺复兴”运动在欧洲兴起了。这场运动使艺术家们挣脱了精神上的枷锁，被禁锢多年的古典文化艺术又引起人们的重视与推崇。文艺复兴运动在16世纪末结束，这段时间被称为“文艺复兴时期”。文艺复兴时期的绘画作品在绘画史上开创了一个崭新的时代。

《春》 波提切利

《维纳斯的诞生》(图见下页)

《维纳斯的诞生》是波提切利的代表作之一。波提切利十分善于运用轻柔婉转的线条造型，这种手法特别适合表现优美的女性形象。细看维纳斯形象的全部线条，几乎都是各种轻盈婉转的曲线。这些曲线组成的画面别具一种优雅的韵律。裸体的维纳斯像一颗珍珠从贝壳中站起，升上了海面。她洁白美丽，充满着对未来的憧憬和希望，同时流露出羞怯和纯真的神态。

波提切利创作的这幅肖像被称为“美之皇后”，她是文艺复兴时期人们理想中的女性形象。

