

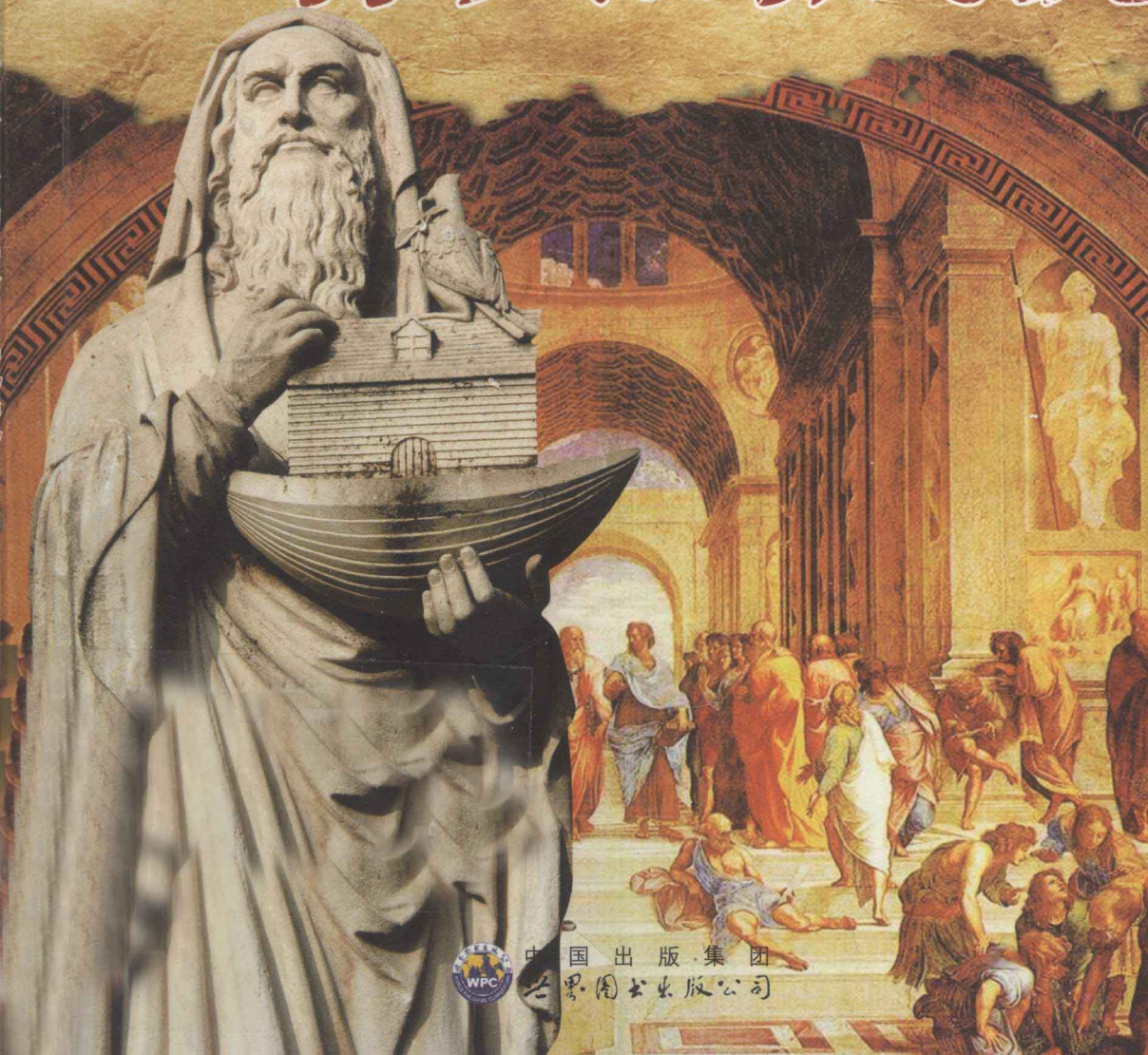
奇妙的大千世界丛书

本书编写组◎编 >>>>>

人类艺术史上

QIMIAO DE DAQIAN SHIJIE CONGSHU

伟大的成就

中国出版集团
世界图书出版公司

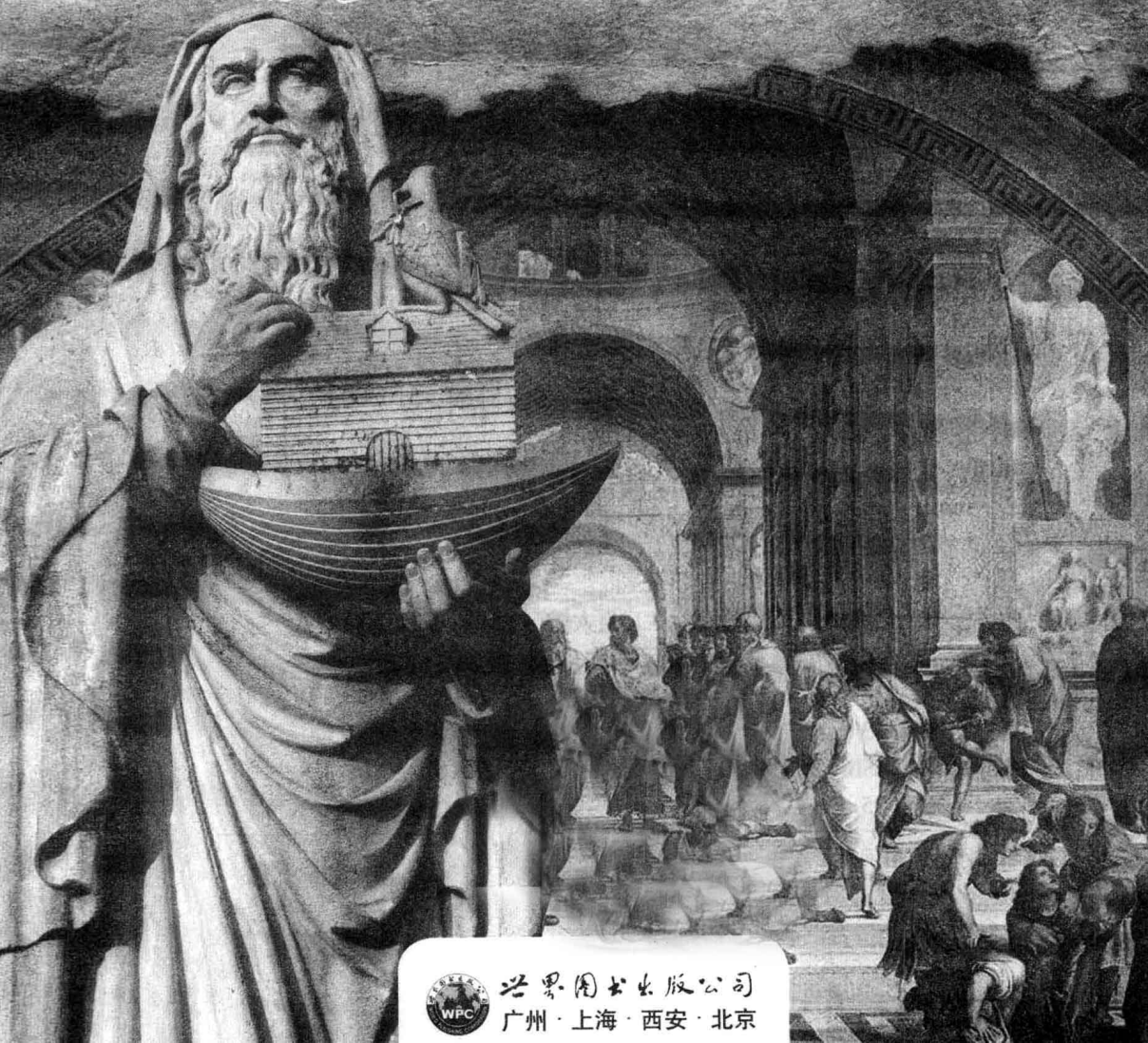
奇妙的大千世界丛书

本书编写组 编

人类艺术史上

QIMIAO DE DAQIAN SHIJIE CONGSHU

伟大的成就

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

人类艺术史上伟大的成就 / 《人类艺术史上伟大的成就》编写组编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5100 - 2243 - 2

I. ①人… II. ①人… III. ①艺术史 - 世界 - 青少年读物 IV. ①J110. 9 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 070674 号

人类艺术史上伟大的成就

责任编辑: 王开桃

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@gdst. com. cn, edksy@sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京楠萍印刷有限公司

(通州区潞城镇七级工业大院 邮编: 101117)

版 次: 2011 年 7 月第 1 版第 2 次印刷

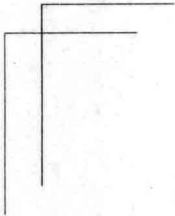
开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 2243 - 2/J · 0116

定 价: 25. 80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

前 言

人类出现在地球上已经有几百万年了。那么，人类从什么时候开始有了艺术呢？根据考证，大概在两万年前艺术已经存在，那时最原始的艺术就是绘画。两万年前，按照地质史推算，大致在冰河期的晚期。

人类历史上的原始时代，曾经有过一段非常寒冷的时期。整个欧洲几乎被冰川覆盖，亚洲也存在着巨大的冰川。在那个特殊的寒冷年代里，除了原始人类，还生活着大量的耐寒动物，如熊、牛、马、羊等。原始人就靠狩猎这些动物为生，这个时期叫做狩猎时代。为了祈求丰收，人们常常在一些洞穴内举行一种叫做“巫术”的活动，在洞穴的石壁上画上他们的猎物（如西班牙卡斯提里奥山洞的野牛、吃草的驯鹿等岩画）以及一些狩猎的场面。

随着人类的进化、文字的出现、思想的活跃，人类渐渐变得越来越“聪明”。人类的文明也就随之越来越高级，产生了雕塑。雕塑的产生和发展与人类的生产活动紧密相关，同时又受到各个时代宗教、哲学等社会意识形态的直接影响。在人类还处于旧石器时代时，就出现了原始石雕、骨雕等艺术。随后，建筑、音乐也在劳动生产生活中出现。进入 17 世纪后，舞蹈、戏剧、摄影、电影等艺术都有了突飞猛进的发展，取得伟大的成就。

本书主要介绍了原始岩画、雕塑、建筑、绘画、音乐及舞蹈、戏剧、电影等几大方面的艺术成就。它们记录了人类艺术的发展历程，对现代中学生了解这方面的历史有着重要的意义和巨大的参考价值。

目 录

Contents

岩画、壁画和瓶画

纳斯卡岩画	1
阿尔塔米拉洞穴壁画	4
拉文特岩画	5
北欧岩画	6
古希腊壁画和瓶画	8
古罗马壁画	10
撒哈拉岩画	11
南部非洲岩画	14

雕 塑

古老而神秘的诺克雕塑	16
涅菲尔蒂	18
母狼城徽	20
尘封了 2000 多年的维纳斯雕像	22
波塞东像	24
米隆的《掷铁饼者》	25

命运三女神	27
波拉克西特列斯和《赫耳墨斯像》	29
《拉奥孔》的悲剧	30
奥古斯都全身像	32
哀悼基督	33
大 卫	35
创造亚当	37
垂死的奴隶	38
摩 西	39
思想者	41
青铜时代	42
自由女神像	44

建 筑

美索不达米亚的古文明艺术	46
“太阳城”巴勒贝克神庙	48
仰光大金塔	50
雅典卫城中的明珠	52

古罗马大竞技场	54
提图斯凯旋门和图拉真纪	
功柱	57
爪哇岛上的东方奇迹	58
吴哥石窟	60
龙门石窟	62
比萨教堂	66
中世纪最完美的建筑	68
圣彼得大教堂	71
白色大理石筑成的爱情丰碑	73
凡尔赛宫	76
白金汉宫	79
悉尼歌剧院	81

绘 画

乔托与文艺复兴前期的绘画	84
手抄本绘画	87
桑德罗·波提切利《春图》	88
油画的发明	90
达·芬奇创作展出只准看	
2 秒钟	92
画在面包上的圣母像	95
欧洲画坛上的“不老松”	99
神奇的格列柯	101
光影大师维米尔	104
画得过分像了	106

贫穷的“富翁”	108
大卫与《马拉之死》	110
戈雅与“锦绣垃圾”	112
讽刺大师杜米埃	116
列宾与《伏尔加河纤夫》	118
印象派代表人物莫奈	121
向日葵的颜色	125
画坛变色龙	128

音 乐

格里高利圣咏	132
巴洛克时代最伟大的音乐家	134
无与伦比的音乐大师	136
音乐之父巴赫	138
天才莫扎特	141
幸福的音乐家	143
交响乐之父海顿	145
乐圣贝多芬	148
歌曲之王舒伯特	150
钢琴之王李斯特	152
钢琴家肖邦	156
为音乐痴狂	159
舒曼和《爱情交响曲》	161
华尔兹的鼻祖施特劳斯	163
瓦格纳与他的音乐剧	165
柴可夫斯基用生命谱写《悲	

枪交响曲》 168

舞蹈、戏剧、电影

精妙绝伦的《天鹅湖》 171

古典芭蕾之父彼季帕 173

现代舞之母 175

久唱不衰的优美诗剧《沙恭

达罗》 177

一代天才莎士比亚 179

屡遭禁演“处分”的戏剧

大师 182

比才与歌剧《卡门》 184

斯坦尼斯拉夫斯基戏剧表演

体系 187

易卜生与妇女解放运动 189

从大制片人到小商贩 192

梦幻工厂 194

喜剧大师卓别林 196

电影王国里的诺贝尔奖 198

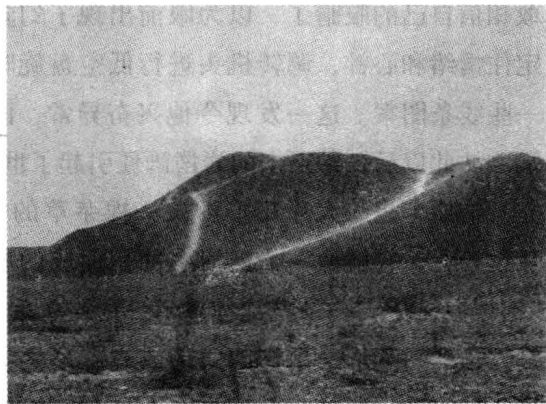
岩画、壁画和瓶画

岩画、壁画是一种古老的艺术。在人类社会早期发展进程中，人类祖先以石器作为工具，用粗犷、古朴、自然的方法——石刻来描绘、记录他们的生产方式和生活内容。它们是人类社会的早期文化现象，是人类先民们给后人留下的遗产。这些珍贵遗产不仅记录着先民们的心路历程，同时也反映出他们当时的生活状态。

纳斯卡岩画

秘鲁西南沿海伊卡省东南部的纳斯卡，本是一个名不见经传的小镇，然而纳斯卡山谷中被称做“世界第八奇观”的众多岩凿图画的出现，让纳斯卡声名鹊起。

纳斯卡岩凿画又称纳斯卡几何图形。它作于何年何月，出自何人之手，又是怎样创作出来的，至今还是一个尚未解开的谜。有意思的是，这种画站在地面上根本

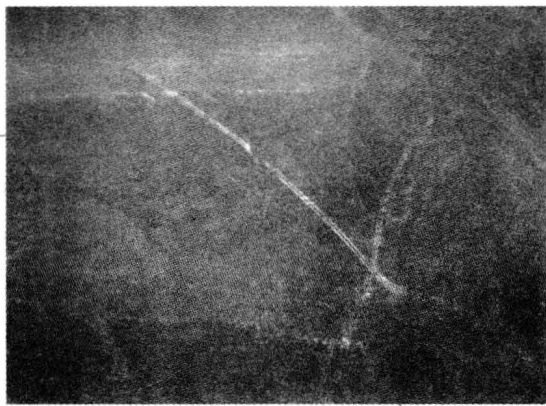

纳斯卡岩画的面积很大，站在地面上根本看不出来

看不出来。也许正是因为古人创作出了这种他们自己根本无法看到的画，现代人才视之为奇观，从而对它产生浓厚兴趣的吧！现代人欣赏这一绝世珍品，可以采取两种办法：一是爬到高高的山坡上，站在瞭望塔上观瞧；二是乘坐着小型旅游飞机在山顶上空盘旋飞行。这样，所有的岩画便可以尽收眼底了。

在16世纪30年代，西班牙殖民者入侵秘鲁时曾到过这片神秘的谷地。他们乍一见到旷野上到处分布着宽窄深浅不一的“沟槽”，还以为是个小路，便顺“路”而行，不料绕了一会儿就走不通了。他们又疑心那或许是灌溉水渠，却怎么也找不到一点儿水。这令他们大惑不解，最后只好带着诸多谜团憾然离去了。

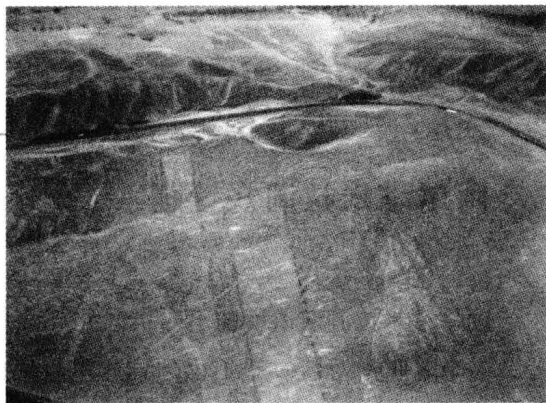

画在山谷中的纳斯卡岩画

整整400年以后，一架秘鲁的民用飞机因故飞过纳斯卡的上空。飞机下突然出现的一个个奇形怪状的线条图案把飞行员惊得目瞪口呆。他简直不敢相信自己的眼睛了，以为眼前出现了幻觉或是海市蜃楼什么的。当他稳定住情绪和心神，调转机头进行低空盘旋时，终于看清岩壁上的的确确是一些线条图案。这一发现令他兴奋异常，回来后逢人便讲，并将它公诸报端。从此以后，纳斯卡的岩画便引起了世界性的轰动。

纳斯卡是一大片几乎不长一棵茅草的棕色原野，一年四季都不下雨。从远处看，它就像一个被河水冲积而成的扇形河滩。岩画就位于山坡或“河滩”之上，由一些深约1米、宽约0.5米的长短不一的线条构成。有的呈三角形、菱形、平行四边形或螺旋形之类的几何图形；有的是像飞机跑道一样笔直的直线；也有的像各种动植物的图案。例如，有一个长188米的鸟头蛇身像，像中的鸟嘴特别长，非常突出，蛇的身子弯曲成螺旋的形状。

还有一个长 40 米的蜘蛛，圆肚、突眼、细腿、多足，栩栩如生，酷似真的蜘蛛。另有一个长 100 多米的猴子，足有一个足球场那么大，尾巴卷曲，神态活泼，顽皮可爱。特别引人注目的最大动物图案，是一只占地约 5 平方千米展翅欲飞的大鹏鸟，光它的翅膀就有 50 米

纳斯卡以粗线条著称

长，鸟身也长达 300 米。远远望去，这些图案分布匀称、清晰分明。更令人称奇的是，只有在朝阳的照耀下，这些图案才变得醒目异常，即使站在附近不太高的山冈上也可以看得十分清楚；而当太阳缓缓地升起以后，那些画面便会神秘地消失在荒凉的山谷之中。这的确是一种罕见的奇观！可见精心设计这些巨画的人一定非常精通光学原理。

那么，到底是谁创造了这些硕大无比、气势磅礴的图画？凿刻它们究竟又是出于什么目的呢？这一直是一个人们苦苦探索却又百思不得其解的难题。

根据科学研究测定，这些巨画可能出自公元前 3 世纪左右活动在秘鲁南部的印第安人之手，是他们一代又一代累积创作而成的。显然，这是一项相当艰巨而又复杂的劳动。

深受秘鲁人民尊敬的德国女科学家、被称为纳斯卡巨画“守护天使”的玛丽亚·莱曼认为：巨画是古印第安人的天文日历，图像表示季节和时间，当时的人们利用它来把握农时，它就是“世界上最大的天文日历”。也有人认为：纳斯卡巨画可能是当时印第安人对死后天国的想象和憧憬，因为印第安人具有轻视今世而重视来生的传统观念。死者企求在冥世中也能受到这些偶像的庇护。还有人认为：巨画与古印第安人举行盛大宗教祭祀的活动有关，每个图案可能代表着一个氏族的图腾。更富有想象力的说法则认为：那是外星人修建的飞船着陆标志，起导航作用。真是众说纷纭，

莫衷一是。

我们期待着有朝一日能够拨开笼罩在这一人类文明之上的迷雾。

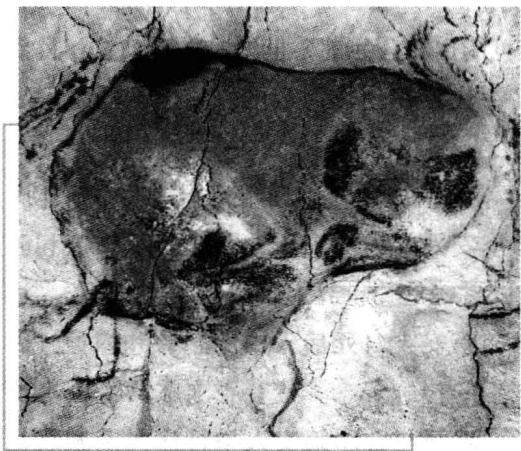
阿尔塔米拉洞穴壁画

阿尔塔米拉洞穴遗址位于西班牙北部桑坦德西面约 30 千米的地方。1875 年，一个名叫索特乌拉的工程师到这里收集化石，发现了许多动物的骨骼和燧石工具，但并没有发现其中的壁画。时隔 4 年后，索特乌拉再次来到这里，并把他 4 岁的小女孩玛丽娅带在身边。据说玛丽娅因对父亲的工作不感兴趣而独自爬进了一个小洞口，因为洞内黑暗，她点亮了一枝蜡烛。这时候，她突然看见一头公牛眼睛直瞪瞪地望着她，顿时吓得大哭起来。索特乌拉爬进去看时，只见洞壁上面的公牛和其他动物栩栩如生，不禁惊讶异常。于是，闻名世界的阿尔塔米拉洞穴壁画就这样被发现了。

阿尔塔米拉洞穴是一个很大的洞穴，长约 300 米。索特乌拉所发现的壁画就绘制在洞穴的顶部，长 12 米多，宽 6 米多，绘有各种动物的形象。整个画面线条活泼、色彩鲜艳，而且布局合理、疏密有致。所画的动物有奔

跑的，有长嘶怒吼的，有受了伤半躺着的。这些动物形象逼真，呼之欲出。

发现这幅大壁画以后，索特乌拉随即从马德里大学请了一名地质学教授来帮助考证。这位地质学家断定此为原始人类的壁画，于是，索特乌拉历尽艰辛，把这幅大壁画全部复制下来，并交给里斯本一个国际性学术组织。但当时西班牙学术界对此发现持怀疑态度，

阿尔塔米拉壁画中的野猪，反映了当时人们的一种巫术活动

他们认为原始人不可能具有如此惊人的艺术成就。有人说是索特乌拉为了沽名钓誉，或者为金钱所迷而雇佣当时的画家伪作的。1888 和 1893 年，索特乌拉和那位地质学教授相继去世，但他们所发现的这幅大壁画仍然未被世人承认。1902 年，经考古新方法审定，这幅壁画是 30000 年前的作品。

现代考古成果表明，在人类曾居住过的洞穴遗址中，绝大部分有原始壁画的痕迹。然而，我们从现在世界各地的洞穴遗址看，原始人类的洞穴壁画艺术成就大多是十分低下的，既幼稚又朴拙，线条呆板，比例不当。而阿尔塔米拉洞穴壁画造型准确，

阿尔塔米拉壁画中的野牛

线条生动流畅，所绘画的各种动物栩栩如生，十分逼真，使人难以相信是 30000 年前的作品。难怪在考古新方法测定之前，西方学术界认为是近人伪作。虽然阿尔塔米拉壁画的年代确定了，但问题并未解决，30000 年前居住在阿尔塔米拉洞穴的原始居民怎么能够创造出如此惊人的艺术成就？这个谜底尚未揭开。

拉文特岩画

西班牙拉文特岩画是中石器时代的岩画艺术，主要分布在西班牙东部地中海沿岸的拉文特地区，距海边不超过 75 海里。由于冰期（3.5 万年 ~ 1.2 万年以前）的结束，绘画也逐渐由洞窟转移到露天岩壁，人类的活动开始成为绘画的主要对象。岩画以表现人物、动物的运动为主要特点，富有动感并带有浓厚的生活气息。

西班牙拉文特岩画不是画在洞窟的崖壁上，而是画在露天的石灰质山岩敞亮的地方或悬崖的下面以及岩阴处；岩画大多是彩绘，岩刻很少，颜色多用红色，黑色很少，白色几乎不用。颜料的来源是赤铁矿、褐铁矿、锰矿以及木炭。由于岩壁画大都是用赭石色绘制在灰色的岩面上，从远处即可见到。

拉文特岩画中的野牛图

许多崖壁画早就被当地的居民发现了。阿尔哈拉地方的岩画，在前一个世纪就公开发表过介绍的文章，可惜当时并未引起应有的注意。1903年，在拉文特地区荒芜的山丘间，原始艺术研究者阿吉洛首先发现了用红色描绘的3只鹿和1头牡牛。法国著名史前艺术家步日耶获悉后，立即对它产生了极大的兴趣并着手开展了系统的研究工作，从而引起了国际学术界的注意。在以后的年代里，拉文特地区又陆陆续续发现了约40余处崖壁画遗址，大概有70块岩面，上千个人物和动物。这些壁画的尺寸一般不大，动物形象不超过75厘米，人物一般不超过30厘米。

拉文特岩画常常表现为人类活动的情节性绘画。它们以人类狩猎为主要情节，以表现人物、动物的运动和速度为特点，把运动中的形象表现成剪影效果或带状样式，以拉长的四肢和夸张的动作强调动势，表现狩猎场面中的紧张和活力。构图具有浓厚的情节性和生活气息，但忽略细节刻画，用色单纯。

■ 北欧岩画

也许是由于冰河期消失、气候转暖，中石器时代的绘画由洞窟转移到

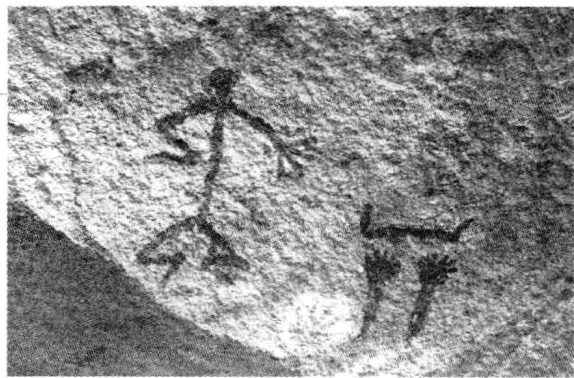
露天岩壁。随着人们狩猎技术的进步，动物形象在绘画中逐渐失去原始的野性，人类活动开始成为绘画描绘的主要对象。在北欧的挪威、瑞典、芬兰以及俄罗斯北部的奥涅加湖畔和白海沿岸等地，分布着很多露天的岩画。这些岩画有两种：一种是刻在崖壁上的岩刻，一种是用色彩涂绘在崖壁上的崖画。

北欧地区在地理上接近北极，所以北欧岩画又有北极美术之称。大约在一万年前的中石器时代，地球气候显著变暖，北欧和北俄的冰河溶解。由于冰河溶解、海面上升和陆地隆起等原因，大不列颠岛等岛屿和欧洲大陆游离。气候的变化，性喜寒冷的驯鹿、猛犸等动物向北方转移。有的动物群迁移了，有的动物群灭绝了，迫使人类作如下三种选择：第一，随着动物群向北方迁徙；第二，转移到附近地方，靠捕获森林中的小动物以及贝类维持生活；第三，仍旧停留在原地，从事以采集和植物栽培为主的生活。第一部分人在斯堪的纳维亚

北欧岩画中人的形象

半岛创造了极北美术。他们从事与旧石器时代酷似的生活方式，以狩猎和渔捞为生；在文化方面保持着旧石器时代的文化传统，其样式是自然主义的。极北美术的岩画作品，几乎全部是岩刻，彩画很少；作品主题有驯鹿、麋、鹿、鲸、鲑、鱼、鸟、爬虫类

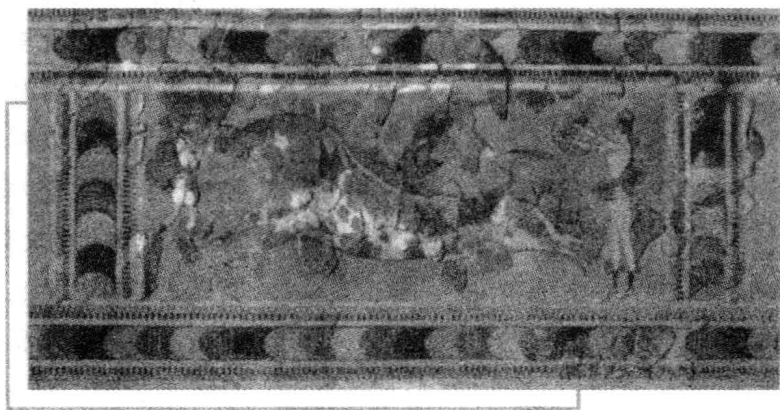
岩画中的简单符号

动物以及人物等。这类岩画大都刻在江河湖海附近的岩面或崖壁上，这或许与狩猎和渔捞的劳动有关。此外还有交尾的动物和飞向猎物的箭矢以及被解析为女阴的图形。

北欧地区由于地处北极圈附近，气候非常寒冷，有些地方还会出现长达半年之久的“极夜”。因此色彩的选择经常会使用那些鲜艳的纯色，而且面积较大。从创作风格角度来看，北欧岩画可分为写实与抽象两大类。写实风格属于渔猎部落人的作品，表现了与实物同样大小的动物形象，以线刻为主，极为写实。抽象风格属于农牧民的作品，他们把动物简化为抽象的图形，最后演变成几何图形，反映出一定的抽象概括能力，是工艺美术的萌芽。北欧岩画无论是线刻写实还是抽象图形都以简洁著称于世，影响了后来的“极简主义”与“后现代”等风格。

古希腊壁画和瓶画

古希腊绘画的发展得益于东西方文化的交流。在公元前8世纪之前，古希腊和亚细亚沿岸的东方民族就有了交往，东方的绘画艺术随之传到了古希腊并影响了古希腊的绘画艺术。

米诺索斯王宫遗址湿壁画
(一种绘于泥灰墙上的绘画艺术)

在迈锡尼时代，古希腊的绘画，特别是壁画，还是王宫的特权。克里特文化所发掘出的绘画作品，主要集中于米诺索斯王宫——克里特国王米诺索斯的宫殿。米诺索斯王宫占地约有 20000 平方米，内部结构极其复杂，布局多变，被称为“迷宫”。宫殿的墙壁上使用壁画来装饰，这些壁画仍带有东方色彩。

到了公元前 6 世纪初，古希腊的绘画就已经摆脱了东方艺术的影响，形成了有自己特色的壁画，并且产生了不少杰出的画家。有许多关于画家的故事流传了下来，其中一个是这样的：有两位古希腊画家举行绘画比赛，看谁的画更逼真。他们画好之后，都把作品挂在屋子里，请求人们欣赏、评判。观众们进了屋子后，看见许多

阿提卡红绘式瓶画

蜜蜂从窗外飞进来，落到一幅画着鲜花的画上。鲜花画得太逼真了，蜜蜂被骗了。大概因为这幅画画得太好了，另一个人似乎不敢揭开画布公开自己的画。有些人好奇地去揭画布。这时候他们才发现自己也被骗了，原来画家画的就是一块盖在画板上的布。布画得太逼真了，连人也被骗了。

除了壁画，古希腊还留下了大量的瓶画。所谓瓶画，就是绘在陶器上的图画。越来越多的陶器伴随着考古工作被发现。瓶画在古风时期（公元前 8 世纪～公元前 6 世纪）和古典初期（约公元前 650 年～公元前 480 年）日臻成熟。现在的学者认为，古希腊瓶画经历了“黑绘式”与“红绘式”两个主要的发展阶段。黑绘瓶画就是在陶器上描绘黑色的图画，红绘瓶画则描绘赤褐色的图画。正如日本的浮世绘，古希腊瓶画的工匠也是画家。他们在一些陶器上留下了自己的名字。黑绘名家埃克塞基亚斯和普斯亚克斯活跃于公元前 6 世纪下半叶；红绘名家欧弗罗尼奥斯生活在约公元前 520～公元前 500 年。到了古典时期，也就是约公元前 480～公元前 323 年，

又出现了一种白底彩绘瓶画，绰号为“阿喀琉斯”的画家的作品展现了这种瓶画的风貌。

从黑绘到红绘，再到白底彩绘，反映出古希腊人对色彩的偏好。色彩越来越丰富，说明了他们对美的要求越来越高。绘画本身则要求重复大自然的形态。模仿自然是古希腊美术的基本特征之一，对后来西方绘画的发展产生了极其深远的影响。

古罗马壁画

庞贝城位于意大利那不勒斯东南 23 公里处，濒临地中海。公元前 8 世纪，一群居住在蒂勒尼安海岸的殖民者发现在火山南坡高地上的庞贝城。由于战略地位重要，庞贝城不断地被争夺，最终归于罗马人的统治。这里终年阳光明媚，气候宜人，是古罗马权贵和富豪修建豪华别墅以供享乐的胜地。不幸的是，公元 79 年 8 月 24 日下午 1 时，维苏威火山突然爆发，巨大的火山熔岩覆盖

古罗马海洋生活的情景

了这座名城，庞贝城毁于一旦。但是，火山岩浆如同一个封闭严密的外罩，完好地保存了这座小城及其文化。

许多年后，伴随着考古的挖掘，庞贝的面貌开始重新展现出来。它保留了古罗马的建筑装饰、工艺制品和大量壁画。这些壁画代表了古罗马绘画的成就。根据考古的勘测，这些壁画多绘制于公元前 2 世纪 ~ 公元 79 年，分为四种样式。