

典雅

普及丛书

余秋雨 主编

u | l | c | o | n | g | s | h | u

创造与

永恒

陈翔邵琦江宏 著
美术分册

中西美术史话

第九卷
重点图书

DIANYAYISHU

百家出版社

506 图书馆

447006

余秋雨 主编

国家九五规划重点图书

典雅艺术 普及丛书 创造与永恒

中西美术史话

美术分册

陈翔邵琦江宏著

00447006

百家出版社

策 划 张 磊
责任编辑
装帧设计 袁银昌
特约编辑 姜逸青 陈国樑
责任校对 裘主荣
印制监督 徐义源

典雅艺术普及丛书

创 造 与 永 恒

——中西美术史话

余秋雨 主编

陈翔 邵琦 江宏 著

百家出版社出版发行

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所经销 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1092 1/32 印张 10.25 插页 8·字数 218000

1997年11月第1版 1997年11月第1次印刷

印数: 1—5000册

ISBN 7-80576-676-2/J·65 定价: 22.00元

“典雅艺术普及丛书”编委会

主 任 余秋雨

副主任 蒋维崧

委 员 (以姓氏笔画为序)

方立平 江 宏 张枬之

张 磊 徐甦民 翁长浩

创造与永恒

典雅艺术
普及丛书

DIANYAYISHU

PUJICONGSHU

〔宋〕范宽《溪山行旅图》

〔宋〕文同《墨竹图》

〔清〕陈淳《手花卉图卷》

典雅艺术
普及丛书

DIANYAYISHU

P U J I C O N G S H U

创 造 与 永 恒

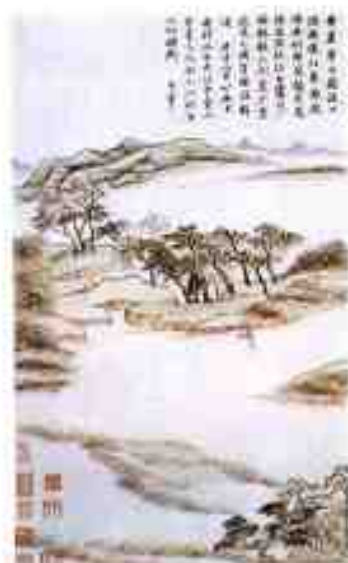
（新石器时代）河南宝丰清凉寺

（宋）赵佶 芙蓉锦鸡图

（唐）李思训《明皇幸蜀图》

〔明〕董其昌 秋江八景图卷之一

〔宋〕黄居寀 山鹧林雀图

〔宋〕王希孟 千里江山图卷（局部）

典雅艺术
普及丛书

DIANYAYISHU

创造与永恒

UJICONGSHU

〔元〕赵孟頫《游春图》

〔法国〕罗丹《达那厄》

〔意大利〕卡拉瓦乔《少年》

创造与永恒

典雅艺术
普及丛书

DIANYAYISHU
PUJICONGSHU

〔法国〕柯罗 摩特吉沙的回忆

〔法国〕大卫 拿破仑在圣皮埃尔山隘

〔法国〕德拉瓦洛瓦 自由女神引导人民

(意大利) 米开朗琪罗 作

(西班牙) 委拉斯开兹
教皇英诺森十世

(西班牙) 鲁本斯 圣乔治屠龙

《意大利》拉斐尔·西斯廷圣像

《法国》雷诺瓦
莫那多侯夫人和她的孩子

《法国》米勒·播种

典雅艺术
普及丛书

DIANYAYISHU

FUJICONGSHU

创造与永恒

〔西班牙〕蒙罗 蓝色之二

〔法国〕达达新派 魔法师。323号

〔法国〕马蒂斯《爵士》插图

总 序

余秋雨

在人类历史上有一个有趣的历史现象：时间的筛选总会使原本重要的人和事渐渐变得不重要，相反，又会使原本不重要的反而显得重要起来。一层层筛选，一次次过滤，最终凸现于历史的那批人中，居然有很大一部分是艺术家。想当初，满朝权贵豪强哪里看得起这些乐师、画匠、诗人、文士呢？但在千百年后人们的心目中，那个时代往往以艺术家的名字命名的，权贵豪强们只是艺术家大名下的“同时代人”罢了。

为什么时间会省略掉那么多粗重的历史笔墨，特别垂青于艺术呢？我想这里透露了人类的一些终极性追求。

美国一位早期政治家曾留下这样一段话：我们这辈人骑在马背上征战，为的是我们儿子一代能从事科学和哲学，为的是我们孙子一代能从事音乐和舞蹈。

他的传代概念当然是一种比拟，传达出他内心的人性目标。

当第二次世界大战刚刚结束，欧洲很多地方还是一片废墟的时候，还没有很好修复的音乐厅开始演出了，大量衣

衫不整、家破人亡的幸存者聚集在一起，让音乐把自己从灾难中提升。从这些废墟音乐会中，人们已可看到欧洲的今天和人类的前景。

显而易见，把艺术仅仅看成是社会上少部分人谋生的职业是不对的，看成是让千百万观众偶尔轻松愉悦一下的机遇也是不对的。艺术，是人之为人的—种素质，是人与人在误会与烦躁中进行美好沟通的—种可能，是人类为使自身免于陷入浅薄功利而发出的一次次永久性的响亮提醒。在远古，艺术使祖先在骇人的苦难中进入游戏，在游戏中溶入群体、溶入造型、溶入宗教；在现代，艺术使我们从熙攘纷扰中超拔出来，领略宇宙、开掘生命、回归本真。艺术是贯通人类始终的缆索，是维系人类不在黑暗和邪恶中迷失的缰绳。

人类也—再地经历过漠视甚至糟践艺术的时代，好不容易到了今天。今天，终于有越来越多的人开始明白：艺术与人人有关，艺术素质的高低，是判别—个人人格水平的要素之—。对于—个城市，—个国家，也同样如此。

于是，呼唤更多的人进入艺术领域，在艺术中获得陶冶，是—切文化人义不容辞的道义责任。

历来总有人在不断编写艺术普及书籍，我们这些人也对此作—个试验。

我们给自己设定的问题是：身为—个现代中国人，有哪些艺术知识是应该知道的？这个问题着眼于普及性的标准，而实际上也是重要性的标准，因为只有最重要的才最值得普及。

要为大量非专业的读者说清楚古今中外最重要、最值

得普及的艺术课题,当然又要以粗线条提炼出其间一系列根本性的逻辑关系,这种逻辑关系在专业性的著作中是可以洋洋洒洒展开的,而这套丛书则不允许。在这套丛书中,连逻辑关系也必须显现其足够的重要性和普及性。

表达方式力求通俗流畅。这本是一切有志于传播的文化著作都要有的秉赋,却常常被文化界所鄙视。其实一切文化问题要抵达能轻松谈论的状态是最难的,这就像对一个人,如果比较陌生只能生搬他的履历档案,如果非常熟悉就可随意描绘。这是至高境界,本丛书显然还达不到,但作者们都曾为此作过努力。

艺术范围太大,本丛书把几个主要门类都包罗了,却在艺术格调上划了一条大致的界线,没有把当代新兴的世俗流行艺术包括在内,因而加了一个限定:“典雅艺术”。其实典雅作为一个风格用词不可能有绝对意义,许多在今天被看成是典雅的东西,当初也是流行艺术,只不过时间和年龄给了它们一种安详神貌。但是我们写作时总要有一个区划,而在社会启蒙教育上需要花力气推广普及的自然也是典雅艺术,因为流行艺术既然流行于现代,在普及上不必另外花力气了。为了免使青年人把流行艺术看成是艺术的全部,而漠然于人类从古以来对美的追索历程,我认为对他们多谈一点典雅艺术是有必要的。以此为基础,流行艺术也会更加大气,更加深厚。

如前所述,这一切都是试验。今后也许会有修订的机会,希望广大读者能给我们提出宝贵意见。

一九九六年盛夏,于上海

前 言

陈翔 邵琦 江宏

每一位读者都可以发现,我们并不打算一本正经地叙述美术史。当我们接受这本书的约稿任务时,也差不多使自己陷入了一个困境:既要不失真实地讲述西方和中国的美术史实,又不能过于刻板,讲太多太深的大道理。于是我们把注意力放到了美术家和美术作品上,因为美术家是美术史的主人,而美术作品则是美术家之所以成为美术家的原因。美术家的个性:包括人的个性和艺术风格的个性,这些理所当然地成为我们着墨最多的地方。

美术史实经由美术家个性演绎,美术理论通过美术现象来显露,大道理嵌入小故事,深入而浅出,这是我们的写作目标。为此,我们翻阅了大量的资料并用极大的精力去梳理和组织。正式脱稿时,我们不禁想起当时在酷暑中汗流浹背地伏案爬格子的情形。如果读者能认同此书寓知识性于趣味性的写法,如果读者能由此而对中西美术的欣赏方法有所了解和掌握的话,我们将感到莫大的荣幸和安慰:因为在我们年少的时候,就一直盼望着能读到这样一本书!

本书的上篇西方美术部分由陈翔撰写,下篇中国美术

部分由邵琦和江宏撰写。上、下篇后记《谁来报答吹笛人》和《质沿古意文变今情》由陈翔撰写。

1997年4月