

少年百科全书

第 9 册

艺 术

维 嘉 译

科学普及出版社·知识出版社

Maemillan Children's Encydopedia
Our world

The Arts and Entertainment

Maemillan Education Limited of London 1974.

This edition reprinted With reision 1977.1978

* * *

少年百科全书

第9册

艺 术

维 嘉 译

*

科学普及出版社

知 识 出 版 社 出 版

新华书店北京发行所 各地新华书店经售

煤炭工业出版社印刷厂印刷

*

开本: 787×1092毫米 $1/32$; 印张: 2.875插页: 2 字数: 65千

1983年8月第一版 1983年8月第一次印刷

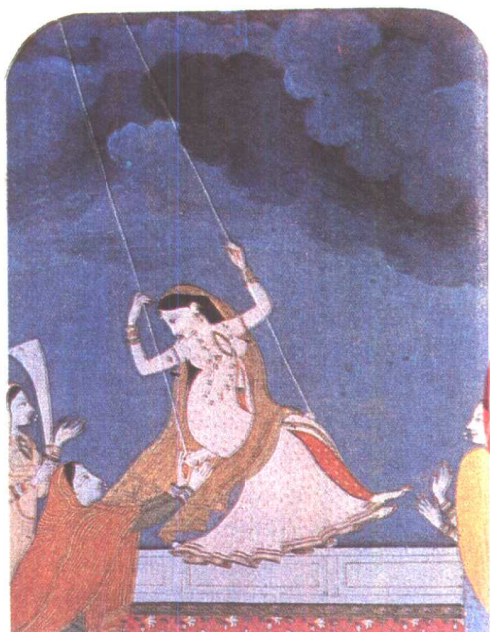
印数: 1—54,500册 定价: 0.31元

统一书号: 17214·32

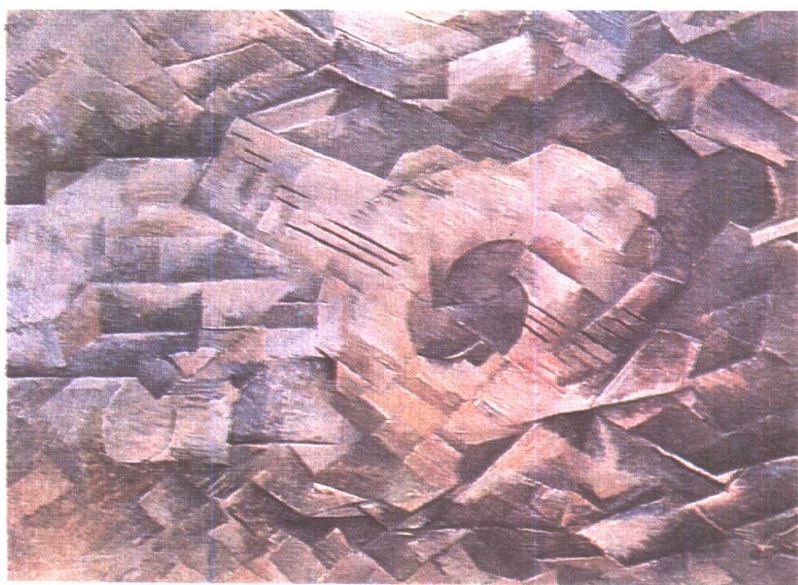
艺术能够帮助我们了解周围的世界，因为通过它可以使我们看到别人是怎样看待这个世界的。艺术包括绘画和各种绘图方法，还包括雕塑、工艺、音乐、舞蹈和戏剧等。

我们把两种或多种艺术形式结合在一起，就能构成一种新的艺术形式，例如舞蹈和音乐相结合成为芭蕾，音乐和戏剧相结合成为歌剧。电影是一种新型艺术，而马戏则是一种很古老的艺术。

本书将介绍有关艺术的一些知识。

印度绘画：『打秋千』

立体派绘画《曼陀林琴》 布拉克画

《女孩》
鲁本斯绘于一六一八年

（一八六五——一八六九）
《蒙蒂斯的教堂》
科罗画

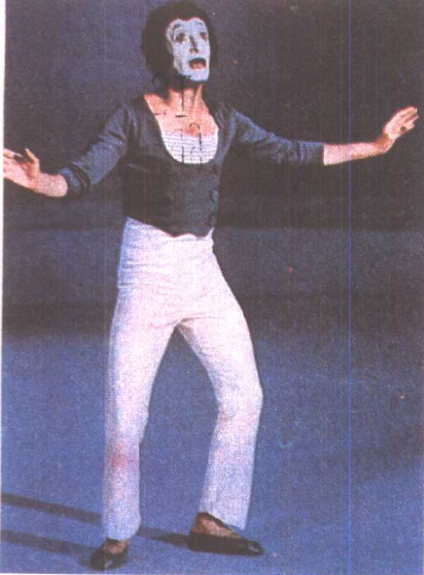
(一六四五—一六五二)

《圣戴丽萨与天使》伯尼尼作

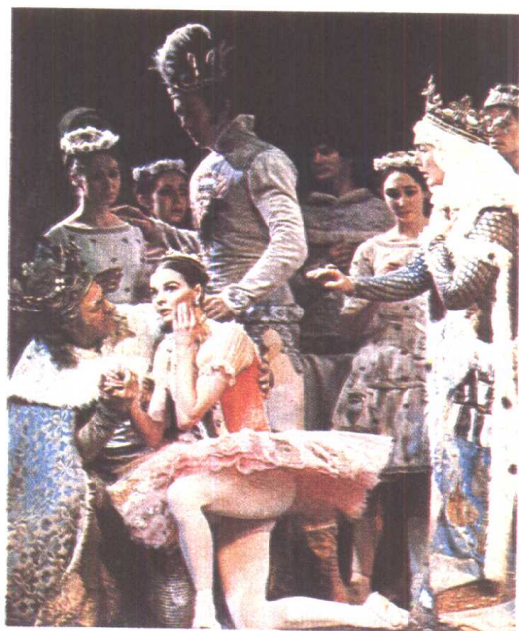

中国玉雕

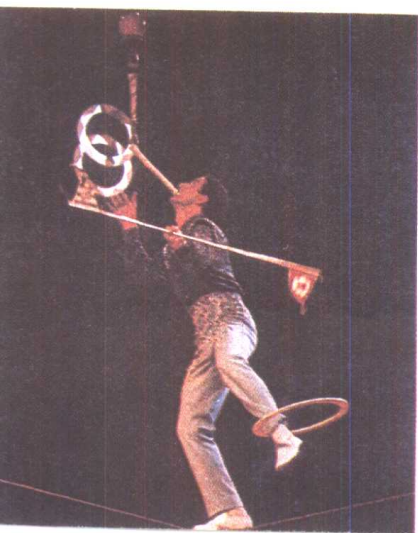

哑剧演员马尔索

柴可夫斯基谱曲的古典芭蕾《睡美人》

杂耍艺人马蒂尼同时表演五种技巧

目 录

绘 画.....	1
东方绘画 (Oriental painting) 画派 (Schools of painting)	
印象派艺术家 (The Impressionists)	
现代绘画 (Modern painting) 水彩画 (Watercolour painting)	
油画 (Oil painting) 风景画 (Landscapes)	
肖像画 (Portraits) 壁画 (Frescoes) 镶嵌画 (Mosaics)	
静物 (Still-life) 拼贴画 (Collage)	
素 描.....	13
镂刻 (Engraving) 蚀刻 (Etching) 木刻 (Wood-cuts)	
表面印刷 (Surface printing)	
雕 塑.....	20
浮雕 (Relief sculpture) 圆雕 (Free-standing sculpture)	
模型 (Modelling) 木雕 (Wood-carving)	
石雕 (Stone-carving) 金属雕 (Metal sculpture)	
纸像和活动像 (Paper sculpture and mobiles)	
工 艺 品.....	28
编条 (Basketwork) 金工活 (Metalwork) 制陶 (Pottery-making)	
手织 (Weaving by hand) 针织 (Knitting)	
印花 (Fabric printing) 刺绣 (Embroidery)	
面具 (Masks) 木偶 (Puppets)	
玩偶 (Dolls) 摆花 (Flower arranging)	

铜拓 (Brass rubbing)	
舞 蹈	39
民间舞 (Folk dance) 丑角戏 (Harlequin) 独角	
哑剧 (Mime) 交际舞 (Ballroom dancing) 现	
代舞 (Modern dancing)	
芭 蕾	43
芭蕾演员 (Ballet dancers) 舞蹈编导 (Choreog-	
rapher) 浪漫主义芭蕾和古典芭蕾 (Romantic and	
classical ballet) 现代芭蕾 (Modern ballet)	
歌 剧	47
歌手 (Opera singers) 歌剧创作 (Making an opera)	
大歌剧 (Grand opera) 轻歌剧 (Light opera) 著	
名歌剧 (Famous opera)	
音 乐	52
音乐创作 (Making music) 乐器 (Musical instruments)	
弦乐器 (Strings) 木管乐器 (Wood wind) 铜	
管乐器 (Brass) 打击乐器 (Percussion) 钢琴	
(Piano) 手风琴 (Accordion) 风琴 (Organ)	
吉他 (Guitar) 竖琴 (Harp) 管弦乐队 (Orches-	
tra) 指挥 (Conductor) 古典音乐 (Classical	
music) 现代音乐 (Modern music)	
剧场和影院	71
古典戏剧 (Classical drama) 奇迹剧 (Miracle Plays)	
剧场 (Theatre) 布景 (Scenery) 舞台 (Stage)	
影片创作 (Film-making) 选角 (Cast) 演员	
(Actors) 化妆 (Make-up) 音乐厅 (Music hall)	
哑剧 (Pantomime)	

马戏场和集市表演.....78

马戏团的动物 (Circus animals)   杂技演员 (Acrobats)   杂耍艺人 (Jugglers)   小丑 (Clowns)
集市表演 (Fairs)

事实和数字.....81

绘画 (Painting)   素描 (Drawing)   雕塑 (Sculpture)   工艺品 (Crafts)   舞蹈 (Dancing)   芭蕾 (Ballet)   歌剧 (Opera)   音乐 (Music)   剧场和影院 (Theatre and cinema)   马戏团和集市表演 (Circuses and fairs)

绘 画

(Painting)

艺术家绘画时想要告诉别人，他认为人生于世什么是最有价值的。

我们不知道人类最早是在什么时候开始绘画的，但起码世界上最古老的画已经超过了两万年。这些画是本世纪初才发现的，上面画的都是猎人和野兽。我们虽然并不了解这些画究竟是怎么画出来的，但是行家们认为，当时绘画用的材料，是动物脂肪油与炭和粘土调制的一种混合物。

现在，澳大利亚的一些土著人和其他某些原始部落的人仍然画这样的画。他们相信自己的画可以把野兽吸引过来，以便捕杀和食用。看来穴居人很可能也有同样的想法。

几百年前的大部分绘画都是以宗教为题材的。后来，到了文艺复兴时期，画家才开始画人的肖像以及完整的人体，其中不加入任何宗教色彩（文艺复兴是思想和艺术复兴的伟大时期，发生于14~16世纪）。那时，乡村画（风景画）和市容画也逐渐增多了。

今天，任何事物都可以作为绘画的题材。有些现代画家的作品可能只是些线条、曲线或其他简单的图形。

画幅往往有大有小，差别很大：有的可以覆盖整个墙壁（壁画）；有的却能挂在姑娘的脖子上（袖珍画）。另外，画面的格调也很不相同：有的画看上去笔法明快、轻盈（许多水彩画）；有的则色调浓艳、凝重（某些油画）。

绘画的颜色由粉状色料构成，叫做颜料。这种用液体粘合剂调制的颜料干燥缓慢，使画家得以从容作画。颜料干燥时，粘着在画面上，形成坚固耐久的色层。

东方绘画 (Oriental painting)

早在欧洲绘画兴起之前，印度、中国和日本就产生了伟大的艺术作品。最早的时代没有遗留下来任何绘画。印度发现的最早作品是莫恒卓达罗古城的雕刻品和塑像。这个地方早在公元前2500年就有人居住了。

大约公元前500年，佛教开始兴起的时候，印度艺术再次繁荣起来。佛教艺术包括佛像、佛传的绘画以及石雕庙宇。印度教激发了很多印度艺术。

中国画的风格与欧洲画大不相同。中国绘画是由书法发展而来的。中国画家绘画用的是水彩（不同于颜料），而且绘画时经常只用一种颜色，所以他们的作品显得极其精巧雅致。有时，他们画一幅很长的画卷，随着画卷看下去便是一个完整的故事。有时，他们还在绢上绘画。日本画家也时常绘制画卷。

当佛教从印度传入中国时，印度艺术也随之影响了中国的工匠，尤其是庙宇和佛像。

在庙宇和寺院内有许多壁画。不过，并不是所有的艺术作品都以宗教为主题。当时，宫廷生活和历史中的某些故事也是很流行的绘画题材。

中国艺术在宋朝已经达到了相当高的水平(960~1279)。中国画家创作了许多风景画（山、石、树、田野和河流）。

在当时，画山峦和瀑布也成为时尚。中国出现风景画要比欧洲早得多，因为欧洲的画家通常更喜欢画人物，而不是以大自然为题材。在中国，画动物、鸟和植物也很流行。一只飞鸟或一枝鲜花便足以构成一幅完美的画面。

中国宋代皇帝徽宗就是一位著名的画家。他对艺术家的工作给予了帮助和鼓励。然而，更早以前的许多东方画家的名字业已失佚。只是到了晚近，画家才开始在自己的画上署名。著名的日本晚期画家北斋(1760~1849)擅长木刻。他最著名的作品之一是《金泽巨浪》，在画面上，大浪顶端的泡沫犹如巨爪，要抓住两叶小舟。

画派 (Schools of painting)

人们常把具有类似风格的画家称为一个画派。有意大利画派、佛兰芒画派、法国画派以及其他许多画派。古代的埃及人、希腊人和罗马人中都曾出现过优秀的画家，但不幸的是，他们的作品几乎没有留存下来。

虽然在罗马帝国衰落之后，人们对绘画的兴趣从没有消失过，但是艺术家们创作的作品却比原来少多了。当时所作的一些绘画趋向于镶嵌画的风格，即色调丰富、构形规整。拜占庭帝国美丽的镶嵌画影响了当时的许多艺术家。

然而，意大利画家乔托(1267~1337)的绘画方式则与众不同，他的画很有深度，而且情感相当真挚。乔托的许多作品采用了壁画的形式。尽管他的作品现在对我们来说显得有些古老，而在当时却深受佛罗伦萨人民的欢迎。不久以后，有许多意大利艺术家模仿并且发展了这一风格。

在欧洲的另一边，又兴起另一个伟大的画派。这是由于富有的荷兰和佛兰芒商人想要别人为他们画像，而且也想把家中的墙壁装饰起来。于是，他们大力赞助一些伟大的艺术家，象凡·爱克兄弟和勃鲁盖尔。

有些艺术家因画务繁忙而开设了“工厂”，他们只画人物的面部和手，把其余部分留给助手去画。

那时，意大利的教会和大贵族都赞助艺术家，所以教堂和宫殿里到处布满了各种绘画作品。

意大利艺术最美好的时代是从文艺复兴时期开始的。当时的画家们摆脱了纯粹的宗教题材（尽管这些题材还很流行），而对画人物产生了极大的兴趣。达·芬奇和米开朗琪罗是佛罗伦萨派的伟大艺术家；贝利尼（1430～1516）和提香则属于威尼斯画派。这一时期，绘画艺术以不同的方式在各国发展起来，并且出现过各种不同的艺术风尚和倾向。但是到了18世纪，人们对希腊和罗马艺术又重新发生兴趣。新的古典绘画（新古典主义绘画）在法国最有影响。最伟大的新古典主义画家有大卫（1748～1825）和安格尔（1780～1867）。

印象派艺术家（The Impressionists）

在19世纪之前，欧洲艺术家的绘画都力求精确。他们先要仔细地观察自然景色、人物面容或一只花瓶之类的物品，然后再用颜色将其临摹在画板上。可是，照相术的出现告诉人们，在一个平面上是画不出立体的东西来的，这就使艺术家们开始思索，他们到底要作什么？

印象派画家是一批法国人，他们对这一问题有了新答案。这一画派最早的成员有马奈、莫奈和雷诺阿等。他们绘画并不追求精确地摹写自然，而是要把自己对自然的印象表达出来。他们力求使别人了解到，一幕景象在一个特定的时间内看上去象什么样。

这种作法使艺术家得到一种新的自由。例如，莫奈能够把一幅风景画看作是由明暗色斑组成的图案；雷诺阿则把人体画成一组柔软而圆滑的图形；杜米埃草草几笔，就能使人联想到一个人在骑马奔驰。

印象派画家中还有毕沙罗、西斯莱和德加。毕沙罗和西斯莱经常画风景画，德加特别迷恋而且经常画的则是肖像画，尤其是画舞蹈家。

后印象派画家，是指那些深受印象派画家影响的人。其中最伟大的是塞尚。塞尚在绘画中对明暗对比不那么感兴趣，他更喜欢使用色彩。土鲁斯·劳特累克画过一套图画，上面生动地记录了19世纪90年代他对巴黎的印象。他还画过非常精彩的剧院招贴画。

还有一些印象派画家，能够用许多细微的色点组成画面，其方式跟印制彩色画片差不多。修拉（1859~1891）就是其中之一。

现代绘画 (Modern painting)

就某种意义来说，修拉既是一位印象派画家，也是最早的现代派画家之一。凡·高和他是同一时期的荷兰画家。凡·高的作品具有明亮的色彩，充满了生活气息和奔腾的节奏。

在塞尚的许多风景画中，景色仿佛是由一些块块组成的。20世纪初，有些艺术家进一步发展了这一风格。他们只画直线或规则的形状，这种画风称为立体派。最伟大的两位立体派画家是布拉克（1882~1963）和毕加索。可是，毕加索在他后来的绘画中，又脱离了立体派风格。

包括马蒂斯在内的另一批现代派画家，被人称作“野兽派”，这是因为他们大胆地使用了明亮的色彩，而且作画的笔法直接了当。

绘画中还有一个画派是超现实主义的。超现实主义画家尽画些奇异的梦境。他们的想象力可以在画面中任意驰骋。尽管这样的境域只存在于想象之中，可他们作画的笔法却是非常现实的。其中，最著名的超现实主义画家是达里。

许多现代艺术家都画抽象画。这种画，不需要画家去摹写任何东西，相反，他们要表现的却是自己的想法和感情。不过，这种画很可能让人难以理解。坎丁斯基和蒙德里安就是著名的抽象派艺术家。坎丁斯基善于描画任意弯曲的形状。蒙德里安则常常在作品中使用直线。

在现代绘画中还有许多其他画派。波洛克是一位“行动画家”。行动画家绘画，是由远处把颜料甩在画布上。

通俗画家的作品，则象儿童连环画的画面一样。今天，很多画家又由画抽象画转向画比较现实的作品了。

水彩画 (Watercolour painting)

长期以来，绘画还使用一种用色料、水和胶一起调制的画色，这种画色叫做水彩。画家用地道的水彩绘画时不使用

白色，而是让白色的画底子（通常是纸）透过颜色显露出来，给人一种明亮而朦胧的感觉。因此，这种画要用透明或半透明的水彩。这种水彩尤其适合于室外作画。

大多数水彩画的画幅都比油画小，而且既没有油画那么浓重的色调，也没有油彩所产生的那种光泽。水彩在阳光下很容易褪色。

另有一种水彩叫做广告色（或胶色）。这类水彩不透明，因此画底子无法透过它显露出来。地道的水彩画（用透明水彩）要求画得迅速而准确，不能有错误。使用广告色绘画则容易得多，因为盖上一层颜色就可以把原来画错的地方遮掩起来。素描水彩画，是用钢笔先作素描，然后再用水彩着色。

最早的水彩画是中国人用水墨在绢或纸上画的。画在墙壁灰层上的壁画也是一种水彩画。早期有水平的西方水彩画最先出自18世纪下半叶的英国。

大多数英国水彩画家擅长作风景画。其中最著名的画家有汤、格丁、透纳、科特曼和德温特等。

上述画家通常取景于大自然。他们尤其喜爱那些野趣盎然而又富有浪漫色彩的景象。他们所使用的色彩往往十分柔和。

布莱克（1757～1827）是一位别具一格的水彩画家。他非常笃信宗教，常常画自己幻想中的天国和地狱，有时也画《圣经》故事中的一些场面。他的绘画风格与众不同。

今天，职业画家大都不使用水彩了。但是，许多人却为消遣而画水彩画，这是因为水彩画所需要的画具既便宜又好用。