

西方的故事

文聘元 著

西方艺术的故事

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

西方的故事

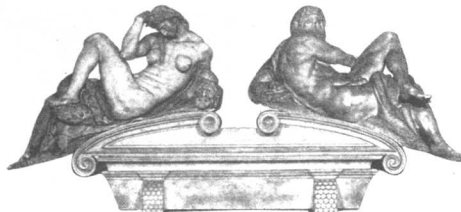
西方艺术的故事

文聘元 著

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

西方艺术的故事 文聘元著. —天津: 百花文艺出版社, 2002

(西方的故事)

ISBN 7-5306-3502-6

I. 西… II. 文… III. 艺术史—西方国家
IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 087334 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区张自忠路 189 号

邮编: 300020

e-mail: bhpubl@publicl.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 27312757 邮购部电话: (022) 27116746

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

※

开本 850 × 1168 毫米 1/32

印张 13.25 插页 2 字数 297 千字

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—8000 册

定价: 21.00 元

**西方的故事
丛书**

**西方历史的故事
西方哲学的故事
西方文学的故事
西方艺术的故事
西方科学的故事
西方地理的故事**

作者简介

文聘元，毕业于北京大学，获哲学博士学位。迄今的主要作品有：《直面人性》（作家出版社）、《现代西方哲学画廊》（丛书主编，鹭江出版社）、《西方、东方与多元文化中的文学经典》（北京大学出版社）、《欲望及其表达形式——论欧里庇得斯〈美狄亚〉的现代性》（社会科学文献出版社）、《论无意识及其语言表达的形式》（上海译文出版社），当然还包括这套《西方的故事》丛书——至今为止我最重要的作品。

A decorative, symmetrical floral border in a golden-brown color. It features intricate scrollwork, leaves, and circular motifs resembling sunflowers or similar flowers. The border frames the central text.

西方的故事丛书

西方历史的故事
西方哲学的故事
西方文学的故事
西方艺术的故事
西方科学的故事
西方地理的故事
西方的故事图典
现代西方历史的故事
现代西方哲学的故事
现代西方文学的故事

内 容 提 要

这是一部非常有趣且易于记忆的西方艺术史书。作者以通俗晓畅的文笔勾勒出自古希腊至文艺复兴时期西方艺术的发展脉络，对那些改变西方艺术乃至世界艺术的大师们的人生及最具代表性的作品做了清晰的描述。当我们畅游于西方艺术的长河中，那些大师们不朽的人生与非凡的作品已成为我们不可缺少的常识。

当然，任何详尽的语言都无法取代视觉艺术的魅力，这样的遗憾只好留到《西方的故事图典》中去弥补了。

目 录

第 一 章 希腊上古时期的艺术 (1)

遥远的年代,古老的艺术。

第 二 章 希腊古风时期的艺术 (20)

也许有些人觉得它是笨拙的,但它直接孕育了伟大的“古希腊艺术”。

第 三 章 希腊古典期的雕刻与绘画 (39)

一个崭新的时代开始了,从这里我们开始登上古希腊艺术之高峰。

第 四 章 古希腊的神庙建筑 (67)

神庙是古希腊建筑最主要的形式,在这里您最重视的不一定是建筑。

第 五 章 雅典卫城 (81)

它建筑在雅典城的最高处,也是古希腊艺术,
甚至整个古代西方艺术的最高峰。

第 六 章 古罗马的建筑艺术 (96)

这是罗马人在艺术上最富有创造性的一个分支。

第 七 章 罗马人的雕刻与绘画 (116)

虽然大体依葫芦画瓢,但仍然有着自己独特之处。

第 八 章 基督教建筑艺术 (139)

西方人对上帝的崇拜之情,淋漓尽致地展现于
宏伟的建筑之中。

第 九 章 中世纪的雕刻与绘画 (153)

这一章本身没多大意思,但却是后面内容的最佳陪衬。

第 十 章 文艺复兴 (166)

什么是文艺复兴?

第 十 一 章 文艺复兴时期的意大利 (172)

刚一起步,意大利就展现出了作为文艺复兴之
国的迷人风采。

- 第十二章 文艺复兴时期意大利的建筑与雕刻 …… (205)
- 布鲁内莱斯基与文艺复兴式建筑。多那太罗及其不朽之作。
- 第十三章 威尼斯画派(上) …………… (227)
- 这是西方艺术史上最伟大的画派之一,是追求色彩的大行家。
- 第十四章 威尼斯画派(下) …………… (246)
- 威尼斯画派的太阳提香与最后一颗巨星丁托列托。
- 第十五章 尼德兰的大师们 …………… (277)
- 很难相信,小小的尼德兰竟能诞生如此众多的伟大艺术家。
- 第十六章 德国最伟大的画家丢勒 …………… (302)
- 他是骄傲的德意志民族最大的骄傲之一。
- 第十七章 达·芬奇传 …………… (314)
- 如果真有所谓完美的人物,那应该就是达·芬奇了。
- 第十八章 达·芬奇的天才与艺术 …………… (330)
- “有时候,上帝赋予人以最美妙的天资,而且是

毫无限制地集美貌、优雅、才能于一身。”

第十九章 米开朗其罗及其艺术 …………… (353)

“米开朗其罗的伟大,在于他深刻的不满。不是对别人的不满,而是对他自己。”

第二十章 拉斐尔及其艺术 …………… (392)

拉斐尔去世时,只有 37 岁。他被安葬在万神庙,这是罗马最神圣的地方。

第一章 希腊上古时期的艺术

遥远的年代,古老的艺术。

与古希腊哲学的伟大一样,古希腊的艺术同样是伟大的。这个伟大可不是一般常说的伟大,而是空前绝后的伟大,因为,像几千年过后,还没有哪个哲学家敢说 he 比柏拉图和亚里士多德更伟大一样,也没有哪个艺术家敢说他自己比非狄亚斯要伟大,敢说自己的雕像比《米洛斯的维纳斯》更美。

那么,我们如何开讲古希腊的艺术呢?要知道,古希腊的艺术虽然过去了两三千年,但是留下来的东西仍然不少,要是一一道来,那十本书也说不完呢!可我一本书也不能给它,只能给它其中的几章。所以,我们只能把古希腊艺术中最了不起的东西拿来讲讲了。

古希腊艺术的轮廓

我们讲古希腊艺术是离不开

古希腊历史的。

在《西方历史的故事》第二章《光荣的希腊》中,我们已经对古希腊的历史进行了详细分期。现在再来看看,它们分别是:

爱琴期:约公元前六千年至约公元前两千年。

米诺斯期:约公元前两千年至约公元前一千五百年。

迈锡尼期:约公元前一千五百年至约公元前一千年。

黑暗期:约公元前一千年至约公元前五百年。

古典期:约公元前五百年至公元前三百三十六年。

按照历史的原则,我想大家可以猜到本书对古希腊艺术的分期了,如艺术史书中常说的爱琴期、米诺斯期、迈锡尼期、黑暗期与古典期等等。

我们也会大体这样做,除了没有爱琴期与黑暗期:前者只是艺术的萌芽期,我们可以将它并到米诺斯期去说;后者的一部分按照艺术史的称谓,为“古风期”。

接下来的问题是:剩下的这几部分又是怎么说呢?根据什么样的线索去说呢?

这问题是很重要的,因为要将任何问题说清楚,必须有线索,就像一条路一样,大家沿着这条路走去,就不会在古希腊艺术的迷宫中感到丈二金刚——摸不着头脑了。

对于古希腊艺术而言,这条路的一个主要特点就是历史与艺术的综合,即艺术也有其历史,并且,它的分期与对历史本身的分期也是常常相对应的,这就是我们写作《西方艺术的故事》的第一原则,即艺术与历史相结合的原则,这也是《西方艺术的故事》的第一线索。

事实上不仅在艺术里,从前面哲学、文学等诸卷中,甚至后面的《西方科学的故事》,都是依历史作为线索的,在历史的大背景下讲述文学、哲学与艺术等等。这个历史的大背景,也就是我们在《西方历史的故事》中所讲述的西方的历史。由于二者之间密切的联系,如果您有时间,希望能参考一下《西方历史的

故事》，从中把握艺术发展的线索。

《西方艺术的故事》之第二条线索是艺术本身的线索。

我们知道，艺术的内容是相当广泛的，广义而言，它应当包括与自然科学相对而言的大部分学科，像文学、音乐、美术、建筑，甚至演讲、体育等等。在这里我们当然不能将这一切都当做我们要讲的对象。为了更清楚地说明我们的主题，要将内容限制在一个相对小的范围之内，一个足以说明我们主题的范围之内。

我们翻开一本西方艺术史的书，我们会发现，它大体的内容会是这样一些：绘画、雕像、建筑，以及一些具有艺术特色的器皿，如陶器、铜器、金银器，甚至衣饰，等等。至于也被称为艺术的两大内容——文学与音乐，因为它们过于独特而自成体系，所以一般是不将它们列入其中的，自有文学史与音乐史去说它们。

这样，剩下的那些就都可能是我们所要讲述的内容了。

不过，除了在古希腊时期我们会讲讲陶器、金银器之类外，在其他历史时期我们只会讲艺术的下面三大项内容：绘画、雕刻与建筑。这也是一般的西方艺术史所采取的方式，是根据艺术史本身发展的特征而来的。即使对于建筑、雕刻、绘画这三种主体的艺术形式，在每一个时期，它们的发展也并不是平衡的，有些时期雕塑艺术更加发展，出现了伟大的雕塑家，但绘画与建筑并不一定有同样伟大的成就。在中世纪，西方那些虔诚的基督徒们修建了大量规模宏伟的大教堂，因此建筑就是这个时期主要的艺术形式，至于绘画与雕刻虽然也有许多作品，但就比不上建筑了。这就是说，我们在写西方的艺术史时，对于每一个时期也不需要把建筑、雕刻、绘画等样样说全，而主要说那些在这段时期搞得非常好的东西，像迈锡尼人的盆盆罐罐、文艺复兴时期

的绘画与雕塑,等等。当然,其他方面也会简单说一些,以免显得我们的艺术史太过偏颇。

到这里,我想对于古希腊艺术这一块的大体脉络大家都有点儿眉目了吧?根据古希腊的历史,我将整个古希腊艺术分为米诺斯期、迈锡尼期、古风期、古典期四部分,每部分再分成若干个小节,慢慢道来。

米诺斯期的艺术

现在就让我们正式步入古希腊

艺术之殿堂吧,这座宏大壮丽的艺术圣殿的第一个大厅陈列的就是米诺斯期的艺术作品。

在终年碧波荡漾的爱琴海上,很早以前就有人生活了,人一旦存在,他们最早做的事之一就是创造艺术。这是全人类共有的规律,即使那些最为落后的原始民族,他们可能没有青铜器,甚至没有磨制的石器,也不会用火,但是他们不可能没有一样东西——艺术。就像澳大利亚的土人们一样,他们还处于所谓的旧石器时代,却已经能够画乳房长得像丝瓜的女人像了,甚至还会雕刻,雕刻出来的东西还蛮有味儿呢!这有点儿古怪吧?我们这些文明人是断不会饭都吃不饱就去搞艺术的,甚至饭早吃饱了也不会搞。就这点而言,远古的人们是比我们这些所谓的文明人更热爱艺术的。

居住在爱琴海上的人们很早以前就开始摆弄艺术了。后来这些艺术沿着数不清的岛屿蔓延开来,一直到了克里特。并在这里达到了古希腊艺术的第一个高峰。由于克里特人在艺术上的伟大成就,甚至有人把它列为世界几大文明古国之一。

这克里特岛上的文明也被称做米诺斯文明。关于它的起源

——宙斯是如何将美女欧罗巴搞定，并生下了儿子米诺斯，我们在《西方历史的故事》之首章《西方》中就已经说过了，现在我们直接来谈以这个宙斯儿子命名的伟大文明。

我们分别来谈谈它的建筑、雕刻、绘画和陶器。

曲折离奇的迷宫 在米诺斯期的所有艺术形式中，最有名的当然是一座建筑了，它简直同埃及的金字塔一样有名，这就是克诺索斯宫，又被称为“迷宫”。

这座宫殿大约在纪元前两千年开始了第一次建造，后来遇到了几次战争和大火，像秦始皇的阿房宫一样被烧了个精光。但与我们的祖宗不同的是，克里特人似乎更有耐心一些，他们又在废墟上重建了新宫。这个新宫就是在《西方历史的故事》第二章《光荣的希腊》之《伊文思》一节中所说的由伊文思博士挖出来的那个。与旧宫相比，这个新宫的样子与旧宫没什么差别，只是要大得多。它是什么样子的呢？依据找到的各种资料，我来大体地描绘一下它。

总体来说，这座迷宫靠着一座庞大而且结实的山。它的墙壁是一些大石块，有的足有1米厚。依据复原后的遗址来看，它的东西长大约有150米，南北宽约100米，建筑面积至少在1.6万平方米以上。但它最令人叫绝的地方不是大，而是古怪。也许由于不经意地乱建，也许像传说中的一样，真是有意地建得乱，它里面的房子啦、走廊啦、园子啦，多得令人眼花缭乱，让人走进里面就像喝了两斤“二锅头”一样，分不清东南西北了。我现在也只能大致地说说它的整体结构。

迷宫的中间有一个长达50米，宽约29米的大院子（说不定就是曾经关牛头怪物的地方），我们以这个院子为中心来看其

它地方。

院子北面有一个小小的剧院，像古希腊所有的剧院一样，是露天的，大家就坐在星光或阳光下看戏。院子北面还有一些小屋子，是下人们住的地方。

与北面离得最远的院子南面就是国王一家子住的地方了，他们一家子生活所需的房子都在这里。究竟是一些什么样的房子呢？我们可以自己去想，例如国王睡觉造孩子的地方——寝宫，还有吃饭的地方——饭厅，以及厕所等等。除这些外，还有就是国王祭神用的地方了，这地方有一个特别的名字，叫“双斧宫”。

西面有国王藏金银财宝的仓库，还有就是一座也用来祭神用的大庙。

其中觐见室位于西宫的底层，它也是修复得比较完整的宫室之一。室内有一个保存完好的御座，好像是用石膏仿制成的，我想它应该是大理石。式样同今天我们通常坐的高背靠椅相差无几，远不像咱们中国古代帝王们的御座那样考究。据说现在海牙国际法庭首席大法官的坐椅就是按照这御座仿造的。

王宫东面有一道又窄又陡的台阶，人可以从王宫走到山下。

上面就是迷宫的大体构造。也许您会觉得住在这样一座宫殿里真是受罪，但实际上相反，它是一个住起来相当舒服的地方。

首先，它安全。想想看吧，1米厚的石头墙什么大炮能打穿？何况那时还没有大炮。并且小偷们也不敢进来，怕有进无出。其次，这是一个讲卫生的地方。它有下水道、自来水、暖气，甚至还有“电梯”，当然不是用电来发动的，但用处是一样的，也能把人直直地送上楼去。怎么样？简直像五星级宾馆吧？