

房龙

房 龙 著
聂作平 编译

论艺术

3
W. H. van Loon
On Art

四川文艺出版社

房 龙 论 艺 术

房 龙 著
聂作平 编译

W. H. Loon
van Loon
On Art

四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

房龙论艺术 / (美) 房龙著; 聂作平编译. —成都:
四川文艺出版社, 2000.4 (2001.1 重印)
ISBN 7-5411-1873-7

I. 房 ... II. ①房 ... ②聂 ... III. 艺术史 - 世界 - 通俗读物 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 17040 号

策划组稿: 吴 鸿
责任编辑: 吴 鸿
封面设计: 邹小工
版面设计: 支点文化工作室
责任印制: 黄 迅
责任校对: 陆 笑

书 名	房龙论艺术	定价 23.00 元
------------	--------------	------------

作 者	房 龙	ISBN7-5411-1873-7/J·109
编 译	聂作平	

2000 年 5 月第一版 2001 年 1 月第二次印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.5 字数 300 千

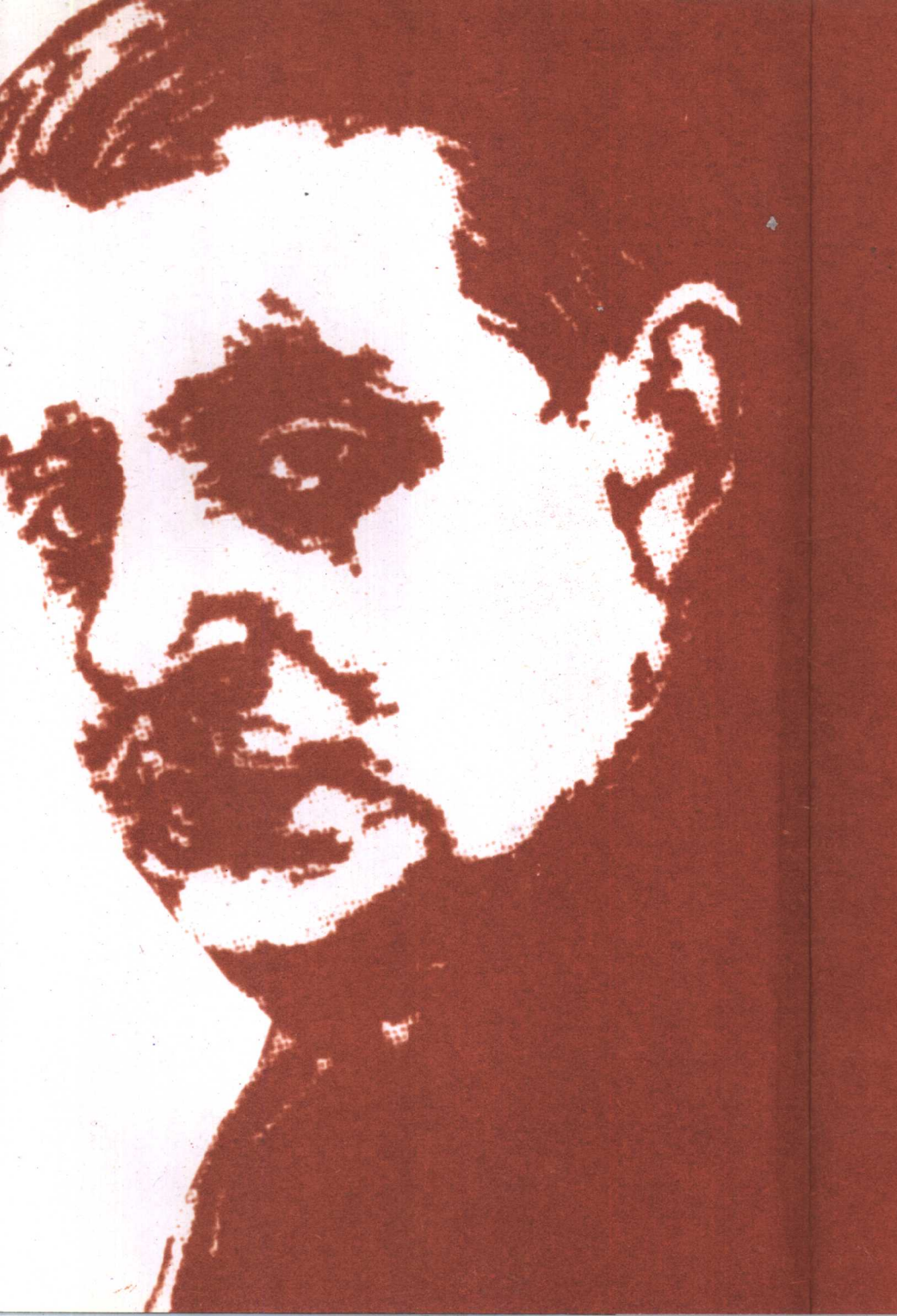
四川文艺出版社出版 (成都盐道街 3 号)

电话: (028) 6666700 [发行部] (028) 6662959 [编辑部]

电子信箱: scwys@mail.sc.cninfo.net 邮政编码 610012

四川省新华书店经销 成都市新凤印刷厂印刷

本书如无四川省版权防盗标识, 不得销售; 版权所有, 违者必究, 举报有奖。
举报电话: (028) 6636481 6241146

W. H. Loon
On Art

席 茂 论 艺 术

综合篇

- 美索不达米亚艺术和埃及艺术 · 1
- 古代希腊艺术 · 4
- 基督教在诋毁艺术之后，
又创造艺术 · 7
- 早期的俄罗斯艺术 · 9
- 短暂而天才的波斯艺术 · 11
- 艺术的发展需要和平环境 · 14
- 文艺复兴精神 · 15
- 佛罗伦萨艺术大师们的两面性 · 18
- 新大陆对欧洲艺术的影响 · 20
- 洛可可艺术 · 23
- 古代中国艺术 · 27
- 佛教艺术 · 34
- 作家与炮兵 · 38
- 文艺复兴是一种搅动 · 44
- 艺术家的工作量 · 46
- 禁书创造的奇迹 · 48
- 圆圈的平衡 · 51
- 地理决定艺术 · 54
- 路易十四与伟大世纪 · 56
- 早期的美利坚对艺术
几乎没有贡献 · 61
- 艺术具有普遍性 · 64
- 艺术对社会的价值 · 66

目 录

目 录

文学篇

- 希腊人的文学素养 · 68
欧玛尔·海亚姆的诗 · 70
行吟诗人 · 72
《圣经》：一部文学遗产 · 74
塞万提斯和《堂·吉珂德》 · 79
简单的人 · 83
但丁：中世纪终曲 · 86
拉伯雷和他的巨人 · 91
蒙田：我的好老师 · 97
埃米莉·迪更生的玩偶 · 102

音乐篇

- 基督教与音乐 · 105
希腊的音乐 · 109
中世纪的音乐 · 111
一种音乐游戏 · 116
圣咏与娱乐音乐的分离 · 119
歌剧的诞生 · 122
乐器的制作 · 130
歌剧走进法兰西 · 135
巴赫：中世纪的最后
 一位伟大音乐家 · 139
高产的韩德尔 · 145
海顿：新旧音乐的桥梁 · 148

莫扎特：短命的天才 · 152

真实的贝多芬 · 158

十九世纪的歌剧 · 163

舒伯特：艺术歌曲之王 · 167

罗伯特·舒曼的耳中

总是响着 A 大调 · 170

门德尔松：第一个

不看乐谱演奏的音乐家 · 173

艺术家的解放 · 175

华尔兹诞生的三个大师 · 181

钢琴是他胯下的一匹马 · 185

瓦格纳有一层大象的厚皮 · 189

勃拉姆斯的一张肖像 · 195

德彪西：从印象派谈起 · 199

失去听力后的贝多芬 · 203

十六世纪的德国音乐学校 · 205

“为艺术而艺术”更能吸引俗人 · 209

巴赫为何被后两代人遗忘 · 212

巴赫的试验 · 214

巴赫的灵感 · 216

巴赫是如何重见天日的 · 218

目 录

雕塑篇

古埃及的雕塑 · 221

古希腊的雕刻 · 224

雕像在罗马帝国以后的发展 · 227

目 录

建筑篇

金字塔与保险柜相似 · 229

希腊神庙 · 231

雅典卫城 · 233

罗马的建筑 · 236

拜占庭教堂 · 239

罗马式教堂 · 241

哥特式建筑 · 244

昂贵的玻璃 · 248

文艺复兴时的建筑 · 251

艺术家的推销 · 255

圣彼得大教堂 · 257

玛雅神庙 · 261

巴洛克建筑 · 263

从清真寺到摩尔建筑 · 265

美术篇

最早的艺术家 · 268

透视法 · 271

绘画的起源 · 273

埃及画家的颜料 · 276

油画 · 木刻 · 铜版画 · 书法 · 277

肖像画的解禁 · 280

契马布埃和乔托 · 282

手执画笔的圣方济各 · 287

- 油画的发明 · 290
- 十五六世纪意大利大画家 · 294
- 丢勒的青年时代 · 314
- 肖像画的黄金时代 · 318
- 巴洛克时期西班牙
- 最优秀的画家 · 320
- 佛兰德地区的两个天才 · 325
- 哈尔斯和他的《管理委员会》 · 329
- 伤心伦勃朗 · 332
- 中国画家不懂透视 · 337
- 日本浮世绘 · 340
- 哥雅：最后一位
- 世界性的绘画大师 · 343
- 画室里的造反 · 348
- 艺术经营商 · 355
- 石版画 · 357

目 录

戏剧篇

- 希腊的戏剧 · 360
- 戏剧：从地下到地上 · 364
- 莎士比亚：人类的挖掘机 · 367
- “猴房”中走出莫里哀 · 373

工艺篇

- 希腊的陶器 · 378
- 驯鹿时期的首饰 · 380

黑死病与欧洲服装 · 382

大革命时期的服饰革命 · 385

编译说明 · 389

目 录

[综合篇]

美索不达米亚艺术 和埃及艺术

美索不达米亚^①艺术和埃及艺术，究竟哪种更古老一些？源流更久远一些？长期以来，考古学家一直不能准确地断定，到底是巴比伦人影响了埃及人，还是埃及人影响了巴比伦人？

从有关的资料来看，两地文明和艺术的起源在年代上几乎持平，两地过去五十年来发现的文物，都可追溯到公元前四千年。因此要下断言，到底哪个影响哪个，现在材料不足，只有等以后再下定论。

根据资料我们可以断定埃及人从城市附近的山区寻找建筑所需要的各种石料，美索不达米亚人则几乎全部使用砖头。因此，美索不达米亚人的宫殿和神庙，就不能像埃及的宫殿和神庙保存得那么完好和长久。但单就双方在艺术上所达到的高度而言，亚述人和迦勒底人的水平，和埃及人并没有多大的差别，也就是在伯仲之间吧。

我认为，如果从总体上看，巴比伦艺术甚至还要略高于埃及艺术，这主要在于巴比伦人的表现现实的手法，较之埃及人

更高明一些。

一个国家的艺术，其实就是这个国家的灵魂的可以见得到和摸得着的表现形式。具体地说，埃及人生性较为和善，热爱和平，而巴比伦人恰恰相反，他们好勇斗狠，嗜血成性。巴比伦人的许多精工细刻的浮雕，表现的是种种恐怖景象，其兽性已达极点。虽然这些血腥暴行的制造者已在六千年前物故，但人们至今见了，仍感到毛骨悚然。

与此截然不同，埃及人所表现的男男女女，都具有一种文雅气质。埃及的仕女画，使你看了，错认为那是时装图片。为了使仕女们比她们本身形象更加招人喜欢，埃及艺术家往往小心翼翼、技法娴熟地夸大女人的美感。而巴比伦艺术家则不然，他们往往把笔下的人弄得短小、强悍，仿佛突击队员²的样子。并且，巴比伦的艺术家，几乎很少有表现女人的作品，这表明在他们的王国里，女人并没有得到应有的地位。

在这里，我们遇到了研究艺术的学者们所面临的最古老的问题，即人的心灵与人的艺术表现之间，是否有某种确切的关联？一种艺术的完美，是否也就说明，人要在仁慈和慷慨方面，表现突出？或者说，在平凡而伟大方面，表现突出？我很

美索不达米亚的古代壁画

抱歉，纵观艺术史很难发现此种联系。如果你在伦敦、巴黎或是柏林的博物馆的巴比伦室和亚述室只消待上一个上午，那精巧的技艺，绝不与个人情感结合在一起的情况，会使你目瞪口呆。

造成这种情况的部分原因，可能是这一事实——即一切美索不达米亚的艺术，无不是王室或官方的艺术。相反小型的艺术，那种种使人深深陶醉的尼罗河谷的普通人的艺术，在美索不达米亚似乎不太受到鼓励。

亚述人、苏美尔人以及巴比伦人的官方艺术，缺乏埃及艺术特具的那种毫无时间观念的悠闲性和那种具有人性美的耐久性。美索不达米亚各民族的艺术，是在宣扬本地王朝的威力的过程中，或为满足君主的要求，在制作青天石柄的匕首，或象牙和黄金镶嵌的竖琴的过程中产生的。

注：①美索不达米亚：语出希腊文，意为“两河之间的地区”，又称两河流域，即西亚底格里斯河和幼发拉底河流域的平原地区。在今叙利亚和伊拉克境内，是世界古文明发祥地之一，曾先后建有巴比伦、亚述等古代国家。

②突击队员：本世纪三四十年代德国法西斯进行恐怖活动的组织成员。

[综合篇]

古代 希腊艺术

克里特和爱琴海以及希腊大陆上的爱琴海移民区的艺术约历时一千五百年。但是最大的希腊神庙，建于公元前七世纪中叶。在公元前四世纪中叶，雅典被它的敌人斯巴达人摧毁，这一短暂的光辉灿烂时期即行终止。因此，希腊人的全部成就，都是在不到三百年的短暂时间之中完成的。

天才一词现在用得滥了，如果不避俗套把希腊人也称为天才的话，那么天才的意思应该解释为“非凡的天赋”。或者说，天才就是精湛的技艺加上一些别的什么东西。这些别的什么东西是什么呢？我一时还搞不清楚。有的人说，是指上帝，有的人说，那是指“上天赐予的灵感”。

而我认为，恐怕我们永远也搞不清这个“别的东西”到底是什么，但是有一点，我是非常清楚的，一旦我听到或看到了，我就能马上认出，那就是“别的什么东西”。

无疑，希腊人是有这种“别的东西”的少数幸运儿之一。

希腊人是最早懂得欣赏人体美的人，他们不但丝毫没有自

卑感，并且还勇气十足地宣布，人为万物之灵长，人为宇宙之主宰。他们从来不认为他们的肉体见不得人，或是为了讨好神明，便不再重视身体。其实，希腊的神灵们也如希腊人一样重视自己的仪表。

古希腊壁画

希腊人有一种了不起的可贵的品

质，那就是活跃。他们积极乐观而又热情执著，几乎像神一样傲慢。他们敢于接近大自然，要它泄露出它的秘密，并认为自己才是万物之主。他们做事一丝不苟，如果要当英雄，那一定就是诗人所颂扬的英雄；相反，如果他们下决心要当坏蛋，要扮演恶棍的话，他们就下定决心，使自己成为历史舞台上众多歹徒中最卑鄙最无耻的一个。

另一方面，希腊人既然多才多艺，又思维活跃，无拘无束，他们最适合做的事情便是艺术。这一时期的希腊人，几乎就是天生的艺术家。

每当希腊人动脑筋办一件事，他就要刨根问底，因此他们奉献给世界一种崭新的东西——对人的尊严的深信不疑。在希腊人出现于历史舞台之前，各地的人，在他们的神明面前，是诚惶诚恐，唯唯诺诺，从来没有人的位置的；因为东方的神明都是暴君，他们惟恐自己的尊严受到侵犯，如果有什么人，胆敢向他们对信徒的无理的残忍统治提出些许抗议的话，他们就

一定要严加打击。

希腊人对于神祇从不感到畏惧，他们将自己和神置于一种对等的位置。希腊人相信，山里确有神灵居住，并且友好地照顾过往的行人。山神有时会好心地追上那些独自行走的旅人，和他聊聊附近市场上鸡蛋的价格，估计一下今年夏天农业的收成。那些曾和神祇交往过的人，就详细向雕刻家或画家描述出神的形象，他的胡须，他的手势，他走路的姿势，他眼睛的颜色，直到奥林匹斯山上的诸神都有了石像、塑像或画像。

希腊艺术家似乎都懂得一条艺术真谛：一切艺术要有含义，要用最简洁的办法说明含义，不要啰嗦。因此，每当他们接受了一件任务之后，首先要扪心自问：搞这一作品的目的何在？它的意义在哪里？它将让人们以此受到何种启示？

在研究希腊艺术时，我们还必须记住两点：第一，这是一小部分靠别人的劳动生活的人的艺术，因此有机会把他们精益求精的能力发展到我们今天不可能体会的程度。

第二，希腊人失去独立之日，也就是他们失去民族特点之时，从那时起，希腊艺术的问题出现了。它不再是土生土长的、原汤原汁的。希腊艺术家不再表达和他们原来住在一起的希腊广大人民的感情。雅典的陶工作坊的产品不再有自我意识和欢乐气氛，雕刻家也和那不勒斯^①、马赛^②以及阿提卡^③古代的雕刻家没什么两样了。

注：①那不勒斯：意大利西岸港口城市，著名欧洲文化古城。

②马赛：法国第二大城市，在东南部，濒临地中海，古城。

③阿提卡：希腊古代城市。