

• 自然科学 科普类 •

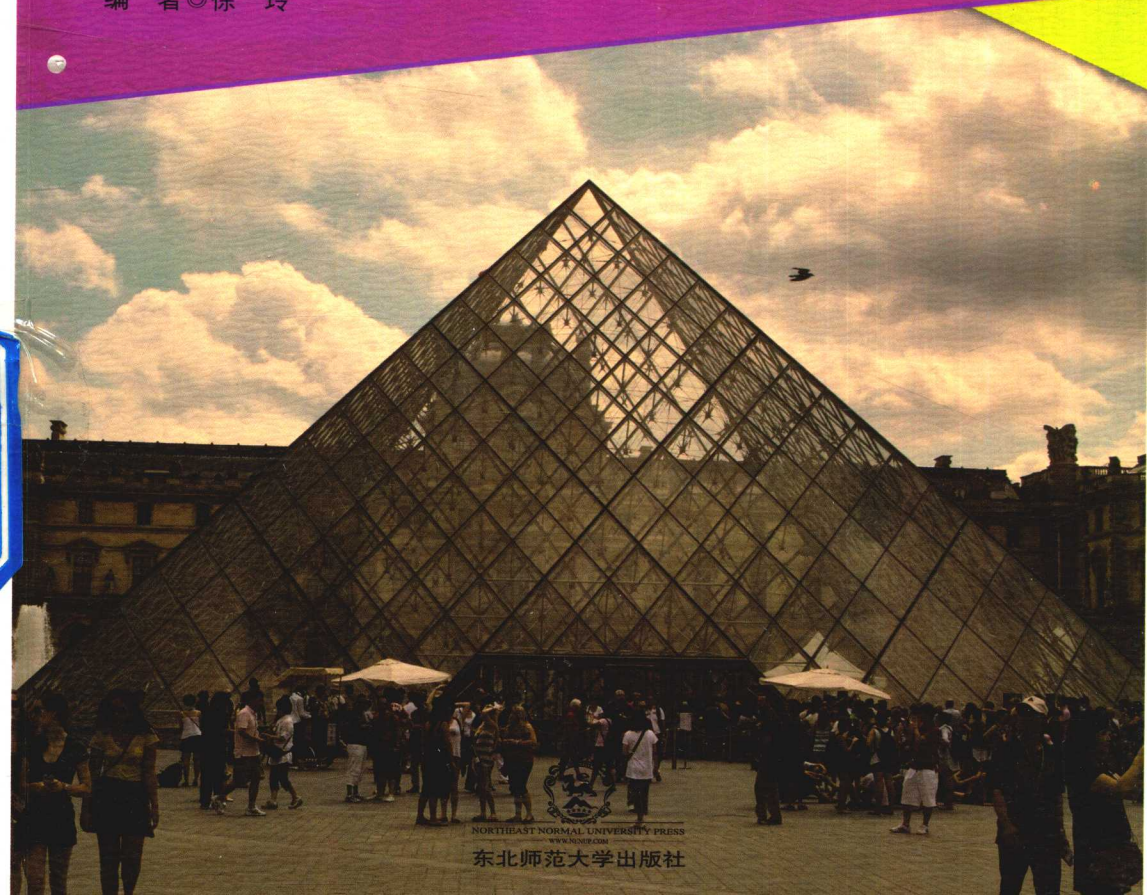

Exploration

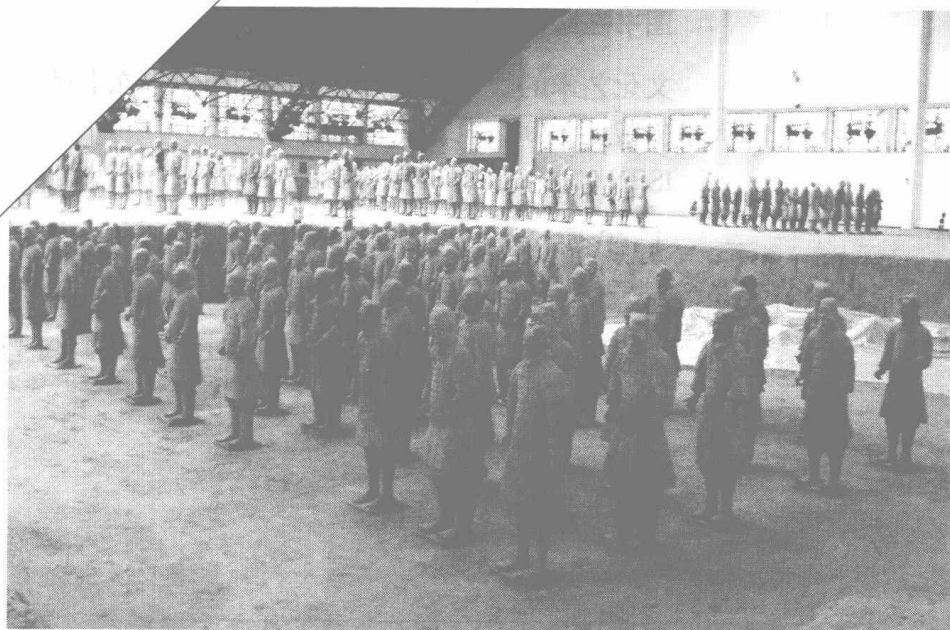
文化艺术的殿堂

探索未知的神秘世界

编 著◎徐 玲

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS
www.nnupress.com
东北师范大学出版社

文化艺术的殿堂

徐玲 编著

东北师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文化艺术的殿堂 / 徐玲编著. —长春: 东北师范大学出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5602 - 8021 - 9

I. ①文… II. ①徐… III. ①文化史 - 世界 - 通俗读物
②艺术史 - 世界 - 通俗读物 IV. ①K103 - 49②J110.9 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 039448 号

☐策划创意:张晶莹 ☐责任编辑:何世红

☐责任校对:孙璐 ☐责任印制:陈国强

☐封面设计:炎黄印象

☐发行主管:魏巍 吕庆贺

东北师范大学出版社出版发行

长春市净月开发区金宝街 118 号(130117)

电话:0431 - 84568084

传真:0431 - 85601108

网址:www. nenup. com

东师大出版社旗舰店:nenup. taobao. com

读者服务部:0431 - 84568069 0431 - 84568203

北京东方腾飞文化发展有限公司制版

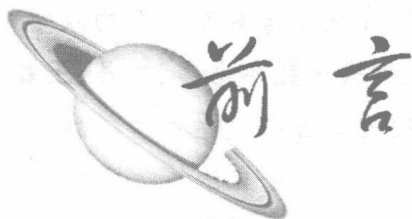
北京市俊峰印刷厂印装

2012 年 3 月第 1 版 2013 年 6 月第 2 次印刷

开本:650mm × 960mm 1/16 印张:16 字数:200 千

定价:28. 80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,可直接与承印厂联系调换

前言

最初的人类是没有历史可寻的，他们没有文明，没有稳定的生活，没有娱乐，更无法找到生命的意义。当时我们的祖先渴望一个安定的归宿，他们的一生便是为这个目标而奋斗。我们都知道人类是自然界中最为脆弱的动物，微小的伤害便能将人类祖先推入万劫不复的境地。

艰难的生活，脆弱的躯体，造就了祖先发达的头脑，而后发达的头脑造就了人类的文明。自从人类拥有了文明，这个世界一切都变了，脆弱的人类成了动物界的主宰者，这是人类迈出辉煌的第一步——物质文明。从最初的篱笆墙，到后来的石砌城池，再到长城。

当城池越来越坚固，人类手中的武器达到无坚不摧的程度，人类便从动物界的主宰一跃成为世界霸主。每个人都知道，动物长期处于安逸的生活容易产生精神上的倦怠，从而使自己越来越退化。自古王朝的建立总是辉煌极致，因为前几代帝王的精神是强悍的，他们的精神犹如他们手中的武器一样锋利，所以他们才能将一个国家发展成帝国。

在人类的进化过程中，也是如此，人类必须拥有强悍的精神文明，才能进一步飞跃。可以说文化艺术是精神文明的脊柱和心脏。

艺术是人类智慧、思想和情感的结晶，人类将精神根植在艺术的土地上，最终所收获的将是无限睿智和辉煌。

文化艺术是一座殿堂，其中圈养着最为圣洁的灵魂，一群灵魂在殿堂中载歌载舞，在快乐与智慧并存的殿堂中欢笑。看啊！柴可夫斯基、贝多芬、列夫·托尔斯泰、罗丹、王羲之、拜伦……他们疯狂的舞着，在他们的疯狂中世界也为之癫狂。激情和灵感在文化艺术的殿堂闪光，一群灵感和激情抚育的天才在一个人类无法企及的点跳跃，舞终姿犹存，曲终韵仍在。

这座殿堂是由一群天才所筑就的，他们用自己的精神拱起一个永恒的国度，拱起人类的精神文明家园。

踏着时光的脚步巡游旧迹，所有的灿烂辉煌在你闭上眼的刹那开始绽放。踏着前人所踏过的舞步，哼着前人所哼过的歌谣，物质无法建设的世界，就在此刻从你的心房中拔地而起。渴望挣脱束缚的灵魂，渴望自由而疯狂的人类，走向精神文明圣殿，忘记所有世俗纷争，给人类一个最为堂皇的栖息地，虽然那里没有城池、骏马、高脚杯等等奢侈品。那里是这个世界上一种高贵的艺术存在，其中的高贵使上帝也无法企及。

不是上帝建设的殿堂，它来源于天才的灵感和激情，上帝只有羡慕的叹息。

艺术源远流长，艺术珍品美不胜收。《文化艺术的殿堂》采用通俗易懂的语言来阐释作品的艺术之美和大师的风采。由于内容有限，我们无法将全部有影响力的大师以及他们的作品收录呈现在读者面前，敬请谅解。愿读者在这本书中摄取文化艺术的养分，充分丰富自己的精神文明，使自己在人生的道路上行走得更有力。

文学之城——沉淀的岁月记忆

诺贝尔文学奖第一人	2
最古老的文字——甲骨文	4
荷马史诗	7
古希腊的悲剧作家	9
世界第一部科学幻想小说	14
俄国诗歌的太阳——普希金	16
浪漫主义诗人——拜伦	20
乔叟——英国文学之父	23
阿加莎·克里斯蒂	25
海明威	28
侦探小说家——柯南道尔	31

儒勒·凡尔纳	33
文学作品:红与黑	36
文学作品:源氏物语	39
文学作品:一千零一夜	42
文学作品:战争与和平	45

书法绘画——龙飞凤舞的绝美

书法家李斯	50
“书圣”王羲之	52
欧洲绘画供给地——意大利	54
奥诺雷·杜米埃与《三等车厢》	60
绘画作品:查士丁尼和他的随从	62
举世闻名的《蒙娜丽莎》	65
提香与《天上的爱与人间的爱》	68
弗朗索瓦·热拉尔与《普塞克接受爱神的初吻》	70
克劳德·莫奈与《日出·印象》	73
绘画作品:维纳斯与阿多尼斯	76
达·芬奇与《最后的晚餐》	78
乔托·迪·邦多内与《哀悼基督》	82

音乐圣殿——响彻灵魂的音符

19 世纪的音乐成就	86
音乐在古希腊时期	92
曾经的吟游诗人	95
小提琴	98
钢琴	103
属于奏鸣曲的生日	107
辉煌的巴黎歌剧	110
肖邦与他不朽的音乐	111
音乐作品:魔鬼的颤音	117
音乐作品:创世纪	120
音乐作品:克罗采奏鸣曲	123
音乐作品:马太受难曲	125
音乐作品:女人善变	128

塑像雕刻——激情与灵感碰撞

最古老的石刻——纳美尔石板	132
沙特尔与《圆石块》	135
埃及雕刻奇迹——狮身人面像	137

罗丹与《思想者》	141
埃及最美的雕塑——奈费尔提蒂胸像	144
波吕克利特与《荷矛者》	147
格桑·博格勒姆与《拉什莫尔国家纪念碑》	150
菲狄亚斯与《命运三女神》	153
弗朗索瓦·吉拉东与《众宁芙侍奉阿波罗》	156
雕塑作品:萨摩色雷斯的胜利女神像	159
提莫特奥斯与《勒达与天鹅》	162
乌桐与《伏尔泰坐像》	164
珍贵的《汉谟拉比法典浮雕》	167

艺术建筑——人类史上的奇迹

来自古罗马的辉煌	170
古埃及最大的神庙——卡纳克阿蒙神庙	176
曾经的贵族享受地——巴黎歌剧院	179
重见天日的庞贝古城	182
罗马比萨大教堂	184
贝聿铭与华盛顿国家美术馆东厅	186
哥特式建筑——巴黎圣母院	190
来自欧洲的米兰大教堂	193
代代木体育馆	196
帝国大厦	199
法国朗香教堂	201

皇家记忆——无限权力的象征

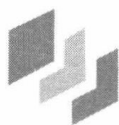
英国王宫——白金汉宫	206
莫卧尔王朝泰姬陵	208
昔日沙皇的冬宫	213
世界最大的皇宫——故宫	215
北京十三陵内的妃嫔墓	217
法国凡尔赛宫	220
秦始皇的卫士——兵马俑	223
焚毁的文明——圆明园	225
四大名园之一——颐和园	230
河北承德避暑山庄	239
中国第一皇陵——秦始皇陵	243

文学之城

——沉淀的岁月记忆

最初的人类是没有记忆的，之所以说人类没有记忆，是源于一个人死后，关于他的一切都会随着他的大脑消逝。自从人类有了文字，人类的记忆开始长久。经过艺术加工后的文字成为文学，文学便成为一座不朽的城。

诺贝尔文学奖第一人

苏利·普吕多姆是历史上第一个获得诺贝尔文学奖的人。

普吕多姆 1839 年 3 月 16 日出生于法国巴黎一个中产阶级家庭。两岁时父亲去世，这位未来的诗人与寡居的母亲和一个姐姐一起住在巴黎南部的夏特内。普吕多姆以全班数学第一名的成绩毕业后，准备进入一所理工学院，但因患有结膜炎，打碎了他成为机械师的梦想。

而他青年时代的另两个事件使他终身陷入忧伤：一是失恋，他少年时代就爱上的表妹嫁给了另一个男人；二是他失去了信仰。他在里昂同笃信天主教的亲戚住在一起，经过这段短暂的信仰稳定期后，他变成了一个怀疑论者，尽管他很渴望有坚定的信仰。

在勒克鲁索的铸造所当了一段时间的职员后，普吕多姆于 1860 年转而投身法律，并在巴黎的一家公证所找到了工作。他得到了一笔遗产，经济上独立后，离开法律界专心投入写作。1865

年他出版了第一部诗集《长短诗集》，这些抒情诗作表现出深思和忧伤的气氛，对人生的短暂的哀伤和快乐作了思考。其中有一首《破碎的花瓶》最为著名，这首诗将一只表面看来完好无损实际上却有一道几乎看不见裂痕的花瓶比做因所爱的人负心而伤悲的心。

1866年，普吕多姆出版了他的第二部抒情诗集《考验》，其中包括一些以爱情、怀疑和行动为主题的十四行诗。1866-1888年，又出版了一本配画诗集《意大利笔记》。1869年，出版了抒情诗集《孤独》，主题是孤独的人对爱的追求。普吕多姆还为高蹈派的期刊《当代诗集》写诗，以后又出版了三卷《当代诗集》。

普吕多姆在以后的生活中逐渐摒弃了自己的悲观主义，他还对科学有所偏好。普法战争给年轻的普吕多姆留下了深远的影响。他在诗歌中表达了一种矛盾的心情，即对战争恐怖的害怕和对祖国热爱的困惑的斗争。战争初期，普吕多姆出版了充满和平主义观点的《战争印象记》，在经过了战争、围困、最终战败和被占领的屈辱后，又创作了一组洋溢着爱国激情的十四行诗《法兰西》。

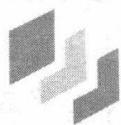
1870年，普吕多姆的生活又一次蒙上了阴影。他的叔叔、婶婶和母亲在不长的时间内相继去世，使他遭受了沉重的打击。后来普法战争爆发，艰苦的军旅生活彻底毁掉了他的健康。

晚年，普吕多姆的诗歌为他带来了许多荣誉：屡次入选法兰西学院刊物，而且提名为荣誉勋位团成员，1901年获得诺贝尔文学奖。

普吕多姆很早就对哲学产生了兴趣。他的两部主要诗作《正义》（1878）和《幸福》（1888）都是关于理想的人类行为的长篇讽喻诗。对普吕多姆来说，美和真理是不可分割的，他在他的

一篇日记中写道，他终于认识了美和道德之间的关系。艺术家能够创造一个在美学上使人愉悦的形式，人类也能呼应其道德观念而使自身的生活成为一件艺术品。

普吕多姆从抒情诗转而创作哲理诗而最终转向散文，他认为自己是在转向更加伟大、更加有意义的工作。他的众多读者一致称他为那个时代至高无上的、最重要的哲理诗人。在他转向创作哲理诗后，许多人依然喜欢他的早期抒情诗，称他的《破碎的花瓶》为最优秀的诗作。瑞典文学院将诺贝尔文学奖授予他的理由，也是他的抒情短诗，并把普吕多姆的理想主义和道德说教当做第一位文学奖获得者合适的素质。

最古老的文字——甲骨文

最古老的文字是甲骨文，甲骨文是指刻（书）在龟甲、兽骨上的文字。1899年，京城古文字家王懿荣因病偶然在中药“龙骨”上发现带字的甲骨。凭着古文字家的敏感，王懿荣对“甲骨”产生了浓厚的兴趣。甲骨出土于河南安阳小屯村，这里原来是商代后期的国都“殷”的所在地。商灭亡后，这里成为废墟，甲骨文正是殷商的遗物。目前，考古界共发掘出商代甲骨约十五万片左右。因甲骨文多为占卜之辞，所以，我们又称甲骨文为“殷墟卜辞”或“卜辞”。从1951年开始，考古家们又先后在陕西、河南、山西、北京等省（市）发掘出属于西周时期的有字甲

骨共 302 片，总字数达 1041 个。因而，甲骨文的全称应是“商周甲骨文”。

甲骨文笔画瘦硬劲挺，平行规正，结构对称，书风细劲峭拔，天真烂漫，实为一代法书。古人迷信，常用甲骨占卜凶吉。占卜以后，往往在甲骨上面刻写上与占卜有关的记事文字，这便叫做“甲骨文字”，简称为“甲

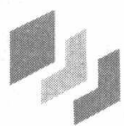
骨文”。这种文字还有其他许多种叫法，如“龟甲文”、“龟板文”、“契文”、“甲骨刻文”、“甲骨刻辞”、“贞卜文”、“卜辞”、“殷墟书契”等等，但自从陆懋德于 1923 年发表《甲骨文之历史及其价值》之后，便约定俗成，多数学者统称“甲骨文”了。这种文字真实地记录了中华民族的早期历史进程，它和古代埃及的纸草文书、巴比伦的泥版文字以及印第安人的玛雅文字一样，是人类的文化瑰宝。如今，甲骨文学已成为一个独立的学科。

甲骨文虽是我国 3000 年前的文字，但人们亲眼看到这种古老的文字实物距今还不到 100 年，如人所知，甲骨文是商代的遗物，距今已有 3000 多年的历史。然而，是谁最早作出这种判断，学者们的说法却不尽相同。有的说是王懿荣。王汉章于 1933 年在《古董录》中指出，王懿荣“细为考订，始知为商代卜骨，至其文字，则确在篆籀之前”。王守信也明确表示，王懿荣是“第一个将其（即甲骨文）时代断为商代的”。还有学者认为是罗振玉。因为罗振玉曾著录过《殷墟书契》、《殷墟书契奢华》、《铁

云藏龟之余》、《殷商占卜文字考》、《殷墟书契考释》等有关甲骨文的书，可谓一位杰出的甲骨学专家。是他探悉出“甲骨发现之地，乃在安阳县西北五里之小屯”，并进一步查考出安阳是殷代后期首都所在地以及甲骨卜辞为“殷室王朝之遗物”的重要判断。

研究甲骨文最早的专著是 1913 年出版的刘鹗的《铁云藏龟》。著名史学家和文学家郭沫若 1929 年出版的《甲骨文字研究》一书，是另一部重要专著。目前中国甲骨文研究方面的权威有北京大学的裘锡圭教授、中国历史研究所的李学勤教授等。

除了在殷墟发现的商代甲骨，近年考古中还发现了时间更早的西周时代的甲骨，只是这些甲骨上记载的文学非常少，因此没有商代甲骨重要。而殷墟发掘的重大意义也并不止于甲骨文的发现。70 余年来，考古工作者在殷墟共发现了宫殿宗庙建筑群遗址 50 多座、王陵大墓 12 座、贵族平民墓葬数千处、祭祀坑 1000 座、手工业作坊 5 处、车马坑 30 多处，以及大批青铜器、玉器、陶器、骨器等，所有这些，为人们展现了一个立体的中国古代社会形象。

荷马史诗

我们现在所谈的荷马史诗，即《伊利亚特》与《奥德赛》，是古希腊盲诗人荷马根据当时民间和宫廷歌谣重新创作而成的文学作品。这两首史诗记述的是有关特洛伊战争的一些逸事。

《伊利亚特》讲述的是人们耳熟能详的特洛伊战争进行到第十年时的一个片段，当时的希腊人把特洛伊称为“伊利昂”，因此，这部史传也名为《伊利昂纪》。全诗分为 24 卷，共 15963 行。

不和女神阿瑞斯因对自己没有被邀请参加阿基琉斯父母的婚礼而怀恨在心，她将一个金苹果放在宴会桌上，上面写着“给最美的女神”，这引起了赫拉、雅典娜和阿佛洛狄忒三位女神的争抢。宙斯让她们去找特洛伊王子帕里斯评判，结果帕里斯把金苹果判给了阿佛洛狄忒，因为她答应让帕里斯娶到世间最美的女人。阿佛洛狄忒帮助帕里斯骗走了斯巴达王墨涅拉俄斯的妻子——美丽的王后海伦，从而引发了特洛伊与希腊之间长达 10 年之久的战争。在战争中，希腊联军统帅阿伽门侬和阿凯亚部族中最勇猛的首领阿基琉斯为争夺一个被捕获的女子而反目，阿基琉斯愤而退出战斗。由于失去了最勇猛的将领，希腊无法战胜特洛伊人，一直退到海岸边，还是抵挡不住伊利昂城主将赫克托尔的凌厉攻势。阿基琉斯的密友帕特罗克洛斯拿了阿基琉斯的盔甲