

THE ENCYCLOPEDIA FOR CHINESE CHILDREN

中国少年儿童 百科全书

文化·艺术

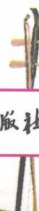
杨紫薇◎主编

NLIC 2970622054

走上文化宏途 倾听艺术天籁

是我们每个人在成长过程中，注定不可缺少的经历。
跟随本书，一起了解文化和艺术的知识。

吉林出版集团 | 北方妇女儿童出版社

中国少年 儿童百科全书

The Encyclopedia For Chinese Children

—— 文化 · 艺术 ——

Culture · Art

主编 杨紫薇

NLIC 2970622054

吉林出版集团

北方妇女儿童出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国少年儿童百科全书. 文化·艺术/蒋馨瑶等编著. —长春:
北方妇女儿童出版社, 2010.8
ISBN 978-7-5385-4898-3

I. ①中… II. ①蒋… III. ①科学知识—少年读物②文化—少年读物③艺术—少年读物 IV. ①Z228.1②G-49③J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 154242 号

中国少年儿童百科全书

文化·艺术

主 编 杨 紫 薇

出 版 人 李 文 学

责任编辑 王 天 明

图文编排 药 乃 千

开 本 787×1092 16 开

印 张 10.5

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 次 2010 年 8 月第 1 次印刷

出 版 吉林出版集团 北方妇女儿童出版社

发 行 北方妇女儿童出版社

地 址 长春市人民大街 4646 号

邮编: 130021

电 话 总编办: 0431-85644803

发行科: 0431-85640624

网 址 <http://www.bfes.cn>

印 刷 延边新华印刷有限公司

ISBN 978-7-5385-4898-3

定价: 19.80 元

版权所有 侵权必究

举报电话: 0431-85644803

前言

Foreword

从 古至今,人类都在用智慧和汗水创造着文化和艺术,正因为如此,文明的脚步才渐行渐近。在文明发展的进程中,文学、音乐、绘画、雕塑、建筑等领域都涌现出了一大批杰作,它们在历史的舞台上熠熠生辉,成为人类最珍贵的精神飨宴。

一起来看看东西方文化和艺术的舞台吧!文字的出现是人类文明的一大进步,中国的甲骨文、苏美尔人的楔形文字以及古埃及的象形文字都以其独特的魅力征服了世人;绘画让人类的生活充满了缤纷的色彩,《蒙娜丽莎》那神秘的微笑吸引了多少人探索的脚步,《向日葵》让我们惊艳于生命的震撼力;音乐让人类陶醉在美妙的旋律中,《天鹅湖》把我们带入了优美的童话,《命运交响曲》让我们沉浸在激越的乐章中;雕塑以无声的语言记载了时代的变迁,《断臂维纳斯》让我们惊诧于残缺之美,《思想者》赋予我们的灵魂以永恒的思索……

可以说,文化和艺术是一个时代、一种精神的体现。时代在进步,文化也在不断发展。今天,当我们置身于都市,无时无刻都会感受到文化的气息,它早已融入到我们生活的各个领域,不仅给我们带来最美的享受,也在改变着我们的生活。让我们一同步入文明的殿堂,回顾人类进步的每一个足印。历史虽然在悄悄走远,但人类的脚步却不断向前,让我们且行且珍惜。

目录

Contents >>>

文化卷

人类文化·····	8
文化之源·····	12
文化之根·····	14
文化变迁·····	16
文化的融合·····	18
传统文化的继承·····	20

文史巨著

《春秋》·····	24
《史记》·····	26
《罗马史》·····	28
《圣经》·····	30
《十日谈》·····	32
中国四大名著·····	34
《哈姆雷特》·····	36
《堂·吉珂德》·····	38
《百科全书》·····	40
19 世纪的文学名著·····	42
20 世纪文学名著·····	46

诗词韵律

《荷马史诗》·····	52
古印度史诗·····	54
《伊索寓言》·····	56

《诗经》·····	58
《离骚》·····	60
汉乐府诗歌·····	62
唐 诗·····	64
宋 词·····	66
元 曲·····	68
但丁和《神曲》·····	70
席勒诗歌·····	72
歌德诗歌·····	74
普希金诗歌·····	76
《草叶集》·····	78
泰戈尔诗歌·····	80

文化传播

文化载体·····	84
文化的传播·····	86
文化的盛宴·····	88

艺术卷

艺术长廊·····	92
不同的艺术·····	94
群星荟萃·····	96
艺术盛会·····	100

绘画和雕塑

绘画和雕塑·····	104
远古岩画·····	106
拉美西斯二世雕塑·····	108
东方绘画·····	110
古希腊的雕塑·····	112
古罗马雕塑·····	114
贝利公爵的《丰饶祈祷书》·····	116
《蒙娜丽莎》·····	118
拉斐尔的圣母像·····	120
《大卫》·····	122
《思想者》·····	124
《向日葵》·····	126
20 世纪的美术和雕塑·····	128
摄影艺术·····	130

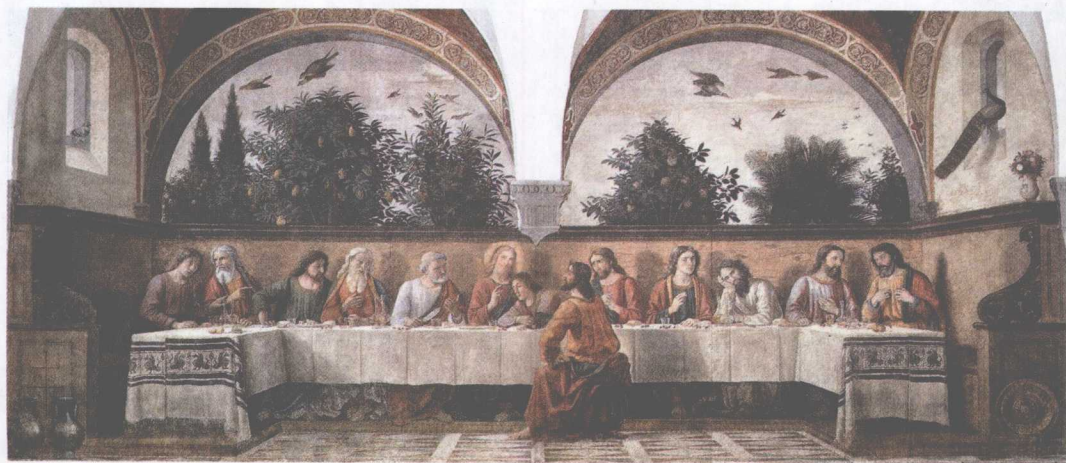
工艺和建筑

精美的陶瓷·····	134
------------	-----

青铜之冠·····	136
哥特式建筑·····	138
巴洛克和洛可可建筑·····	140
现代建筑·····	142
服饰艺术·····	144

舞台表演艺术

音 乐·····	148
古典音乐·····	150
现代音乐·····	152
中国戏曲·····	154
西方戏剧·····	156
歌 剧·····	158
无声胜有声·····	160
亦真亦幻的魔术·····	162
杂技和马戏·····	164
可视艺术·····	166

文化卷

凝结着智慧和汗水，
寄托着人们的理想和愿望，
带给我们最美的享受，
也成为历史永恒的记忆……
感受到了吗？
这就是文化带给人类的巨大冲击力。

人类文化

如果你要你给文化下个定义，也许你一时竟无法回答，因为文化的概念实在是太宽泛了。若要你举例说明什么是文化，你会随口而说，文学、绘画、音乐、民俗等都是文化。是的，人类的文化源远流长，包罗万象，它的久远和博大足以让世人惊叹。

各具特色的文字

在原始的鸿蒙阶段，世界各民族就以其勤劳和智慧创造了独特的文明。在所有的文明之中，文字的出现堪称人类文明史上的一大进步。中国的甲骨文、苏美尔人的楔形文字以及古埃及的象形文字都以其独特的魅力征服了世人。甲骨文是刻在龟甲或兽骨上的文字，楔形文字是刻在泥版上的文字，所以它们都得以保存下来，成为珍贵的文化遗产。

※ 甲骨文

※ 楔形文字

※ 语言是人们沟通的工具，人们通过语言来表达思想。

不同的语言

马克思说：“语言是思想的直接实现”，所以语言是表达思想的工具，也是体现思想的符号。世界上现有的语言就有五千多种，主要的语种有英语、汉语、法语、西班牙语、意大利语、阿拉伯语等。其中，英语是世界上最有影响、普及最广的语言，是许多国家的官方语言，也是联合国工作语言之一。汉语则是世界上使用人数最多的语言，以汉语为母语的人口大约有 14 亿。

颇具影响的文学思潮

文学思潮是在一定时期和一定地域内，许多有影响的作家在各自的文学创作中自觉实践某种共同的审美原则和文学纲领，以至于在社会上形成了广泛影响的文学思想和文学创作的潮流。在欧洲文学的发展史上，出现过古典主义、浪漫主义、批判现实主义和现代主义等影响深远的文学思潮，极大地影响了后来的作家。

无处不在的美术

美术的概念来源于古拉丁文“Art”，在18世纪前的西方和五四运动前后的中国，曾经泛指包括绘画、雕塑、文学、音乐、舞蹈等在内的一切精神领域中美的创作；现在则指绘画、雕塑、书法、篆刻等艺术，也包括具有明显实用性的工艺美术、建筑园林艺术以及装潢设计等。可以说，美术在我们的生活中无处不在，它让我们的精神生活变得更加丰富。

※ 中国古代的雕塑。人物的面部表情丰富，姿态栩栩如生，堪称雕塑精品。

※ 陕西半坡出土的精美陶罐，代表了半坡文化的杰出成就。

※ 国画丹顶鹤图。自古以来，人们就喜欢把丹顶鹤与松树相提并论；寓意松鹤延年。

文化小探索

中国是四大文明古国之一，在漫长的历史演变中，我国各地域都出现了各具代表性的文化，如黄河流域文化、长江流域文化、半坡文化、龙山文化、河姆渡文化等，这些久远的文化印证了中国作为文明古国的辉煌。

音乐和舞蹈

音乐是人类社会生活的伴生物，最初的音乐，是从人类情感宣泄出来的，而且是与歌舞混为一体的。至今，人们仍然常常把音乐和舞蹈相提并论。音乐和舞蹈都是充满激情的艺术，人世间的喜怒哀乐、悲欢离合都可以通过音乐和舞蹈淋漓尽致地表现出来。音乐和舞蹈是属于全人类的，世界上任何国家的人都可以从这种“国际语言”中体会到它传达的思想。

※ 在集会上，中世纪的人们载歌载舞，共同庆祝丰收，场面十分热闹。人们热情高涨，陶醉在丰收的喜悦中。

► 巧夺天工的建筑

建筑就像是一面镜子，它以独特的艺术语言反映出一个时代、一个民族的审美追求。最初，人们只是把建筑当成一个可以遮风挡雨、防寒祛暑的屏障；随着时代的发展和科技的进步，人们逐渐开始重视建筑的实用性和装饰性，建筑也越来越具有审美的性质，成为人类重要的物质文化形式之一。中国的故宫、法国的凡尔赛宫都是举世闻名的建筑。

※ 如今，摄影已成为一种大众的艺术。

► 瞬间的艺术

摄影在现代生活中，已成为大众化的活动，但它其实也是一门艺术。摄影者通过取景构图、角度、色彩明暗等处理，表达对事物的态度和理解，给人以美感或心灵的启示。经过一个多世纪的发展，已经形成了艺术摄影、新闻摄影、电影摄影、电视摄影、实用摄影等诸多门类，各自显示着自己的艺术魅力或实用价值。如今，已有越来越多的人喜爱运用镜头记录生活的艺术。

► 电影的诞生

电影自诞生之后，就在历史上产生了空前的影响。早期的电影是无声的，最初仅拍摄一些活动景象或舞台演出的片段，被称为“默片”。20世纪20年代，有声电影出现了，所以电影从纯视觉艺术发展为视听结合的艺术。后来又出现彩色电影、立体电影等。今天，电影已经成为具有广泛影响的现代艺术和社会文化现象，与人们的生活密不可分。

※ 今天的人们越来越重视精神生活，电影院是都市人们休闲娱乐的好去处。

民间文化

民间文化是我国文化的重要组成部分，它包括刺绣、年画、泥塑、剪纸、蜡染、绢花等艺术。在刺绣中，以苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣最为著名，被视为我国传统四大名绣。年画则以天津杨柳青、江苏桃花坞、山东潍坊、四川绵竹最为有名，被誉为中国“年画四大家”，在海内外影响深远。民间文化直接体现了劳动人民的生活习惯和审美趣味，并为民俗学的研究提供了重要资料。

※《连年有余》是杨柳青年画中的经典，广为流传。

※ 剪纸是最具代表性的民间艺术。右图是“飞龙在天”的剪纸，是民间非常喜欢的剪纸图样。

文化盛事

为了庆祝文化盛事以及奖励在文化领域作出突出贡献的人，人们专门设立了一些奖项，比如文学界的奖项有瑞典的“诺贝尔文学奖”、中国的“茅盾文学奖”、美国的“普利策奖”等，艺术类的奖项有奥斯卡电影节的“金像奖”、柏林电影节的“金熊奖”、威尼斯电影节的“金狮奖”等。这些文化盛会每到举办时万众瞩目，成为文化界的焦点。

意义重大

从广义上来说，文化是人类生活的反映、活动的记录、历史的沉积，它无时无刻不在推动着社会的前进。人类前行的脚步如此之快，主要归功于文化的进步。从狭义上来说，文化是人类精神生活的重要组成部分，它可以陶冶心灵，给人们带来美的享受。如今，文化已经融入到人们的生活的各个领域，并且发挥着不可取代的作用。

※ 奥斯卡奖杯俗称小金人，其主体为一座高 34.29 厘米、重 3.9 千克的镀金男像，由美国著名的雕塑家乔治·斯坦利设计。

文化之源

文化的诞生是一件开天辟地的大事件，因为有了文化，人类才取得了长足的进步。人生是短暂的，但文化却是长久的。今天，当我们在回顾文化的渊源时，仍然满怀敬畏和感激之情。

文化的起源

据考证，文化一词起源于拉丁文的动词“Colere”，意思是耕作土地。在埃及、印度等国家发现的远古时期的岩画和陶盆中，都有劳动场景的描绘。由此可见，文化是与劳动相伴而生的。

※ 人们至今未弄明白远古岩画其怪异的图案代表的意义。

※ 玛雅文物为人们研究玛雅文化的起源提供了依据。

不同的文化

在漫长的历史演变中，世界不同地域的人民创造了各具特色的文化，如中华文化、古希腊文化、古埃及文化、玛雅文化等。这些文化从不同程度上见证了古国的辉煌，也成为人类文化史上最珍贵的财富。

中华文化

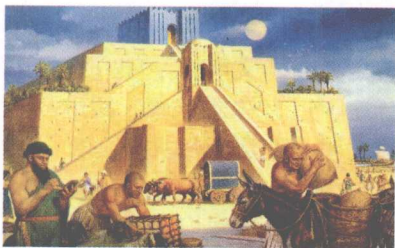
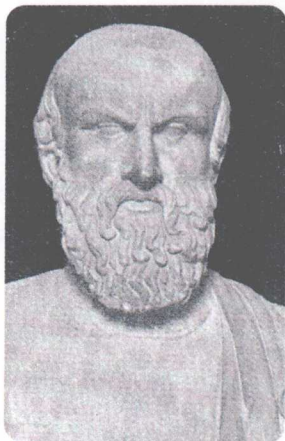
中华文化也被称为华夏文明，是世界上最古老的文明之一，也是世界上持续时间最长的文明。中华文化博大精深，无论是被称为“国粹”的京剧，还是世人称奇的中华武术，无论是赏心悦目的中华书法，还是影响深远的儒家文化，都是人类文化史上浓墨重彩的一笔。而且，随着时代的发展，中华文化得到了传承和发展，焕发出更新的活力。

古希腊文化

古希腊文化作为古典文化的代表，在西方乃至世界都占有重要地位。古希腊文化主要包括古希腊文学、古希腊艺术和古希腊战争。在古希腊文学中，以悲剧的成就最高，最为著名的作家是埃斯库罗斯，被誉为“悲剧之父”。古希腊雕塑更是取得了举世瞩目的成就，《米洛斯的维纳斯》《掷铁饼者》《命运三女神》《拉奥孔》都是古希腊雕塑最完美的代表，至今难以逾越。

✱ 埃斯库罗斯

✱ 乌尔第三王朝时的神庙想象复原图

苏美尔文化

在公元前 5000 年—前 4000 年，美索不达米亚的两河三角洲地区就有了最早的居民，他们就是苏美尔人，他们是生活在神秘的美索不达米亚平原上最智慧的居民，开创了光辉灿烂的苏美尔文化。苏美尔人留给后世最重要的文化遗产就是他们的记录体系，最能反映这种记录体系的就是他们的文字——楔形文字。而且，他们在雕刻、绘画等领域也表现出很高的技艺。

✱ 玛雅金字塔代表了玛雅文化的最高成就，其精湛的技艺让世人深深折服。如今，玛雅金字塔已成为旅游胜地，每年都有许多人慕名而来。

文化小探索

古埃及人创造了光辉灿烂的文化，他们在天文学、文字、建筑等领域取得的成就都让世人称奇。古埃及的象形文字、木乃伊、胡夫金字塔天下闻名，已成为埃及的象征。

玛雅文化

广受世人关注的玛雅文明，堪称世界文明史上的奇葩。玛雅文明诞生于公元前 10 世纪，是中美洲印第安玛雅人独立创造的伟大文明，其遗址主要分布在墨西哥、危地马拉和洪都拉斯等地。玛雅文明最杰出的代表当属玛雅金字塔了，它可以说是埃及金字塔的孪生姐妹。至今，关于玛雅金字塔的建造仍是个未解之谜。

文化之根

文化的产生不是一朝一夕的，它必须建立在深厚的根基之上，尼罗河文明、两河流域文明、爱琴文明都是在这种根基之上发展起来的。如今，这些久远的文明在尘世的风雨中洗尽铅华，闪耀着朴素而神圣的光辉，昭示着一代代的求知者。

文明的建立

结束了茹毛饮血的生活后，人类进入了文明社会。人类最初的文明都是建立在容易生存的河川台地附近，在北半球，相继产生了尼罗河流域文明、两河流域文明、爱琴文明、印度河流域文明以及我国的黄河流域文明。人类今天所拥有的哲学、科学、文学、艺术等方面的丰富的文化遗产，无不源于上述地区的古典文明。

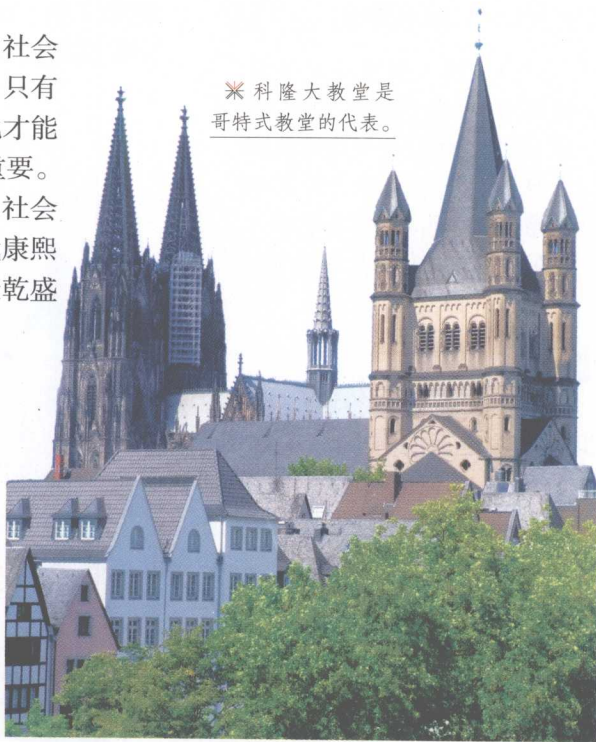
文化的基础

文化的基础主要表现在物质基础、社会基础、语言基础、宗教基础等。通常，只有在社会出现繁荣、稳定的局面时，文化才能得到大力发展，所以说，社会基础很重要。比如，我国在唐代开元年间国力强盛，社会稳定，出现了开元盛世的盛况；在清代康熙至乾隆年间，又出现了一次盛况，即康乾盛世，使文化得到了空前发展。

文化小探索

哥特式建筑 11 世纪下半叶起源于法国，13 世纪—15 世纪流行于欧洲各国。哥特式建筑的代表有法国巴黎圣母院、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂等。

✱ 科隆大教堂是哥特式教堂的代表。

► 宗教对文化的影响

长期以来，基督教在欧洲人心中占有至高无上的地位，哥特式建筑就是这种地位的体现。哥特式建筑的特点是尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有《圣经》故事的花窗玻璃。高耸的尖塔、巨大的拱门给人营造出一种高高在上的感觉；雄伟的外观和教堂内的开阔空间，再结合镶着彩色玻璃的长窗，使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。中世纪时，欧洲的建筑、服饰都受到哥特式的影响。

✧ 科隆大教堂内部

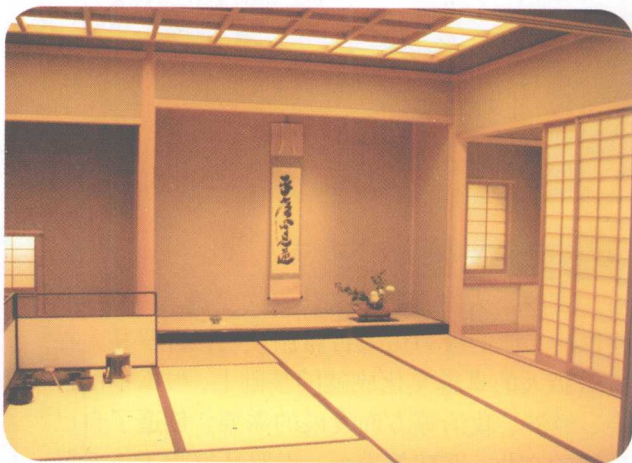
► 儒家文化

儒家文化是植根于中国的文化，对中国文化的影响很深。儒家文化的代表人物是孔子，千百年来，孔子的儒家思想影响了无数人，如同一颗启明星闪烁在东方的天宇。儒家的经典著作是《四书》《五经》，它们被奉为中国历史文化古籍中的宝典。《四书》包括《大学》《中庸》《论语》《孟子》，《五经》包括《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

✧ 孔子是儒家文化的创始人，被后世尊为“圣人”。

► 日本的传统文化

日本独特的地理条件和悠久的历史，孕育了别具一格的日本文化。樱花、茶道、清酒、和服都是日本传统文化的代表。日本人崇尚樱花，樱花的魅力和影响力渗透到日本人生活的各个领域。茶道是一种通过品茶艺术来接待宾客的礼节，它将日常生活与宗教、哲学、伦理和美学联系起来，成为一门综合性的文化，具有陶冶性情、培养人的审美观作用。

✧ 具有日本风格的茶室。室内的榻榻米、壁龛、挂轴、插花和香炉都是日本传统文化的体现。

文化变迁

任何形式的文化都不是一成不变的，社会的变革、价值观的冲突等都会导致文化的变迁。总体来说，文化的变迁既有对传统文化的萃取与摒弃，又有对外来文化的批判与吸收，给人类带来的影响力是空前的。

文化变迁的原因

文化变迁是指由于族群社会内部的发展或由于不同族群之间的接触而引起的一个族群文化的改变。一般来讲，文化是随着社会的变迁而变迁的。从内部条件来看，文化的接触和传播、新的发明和发现、价值观的冲突等是文化变迁的主要原因。从外部条件来看，社会关系和结构的变动、人口和自然环境的变化等是文化变迁的主要原因。

北魏孝文帝改制

北魏孝文帝拓跋宏（467—499）是一位卓越的少数民族政治家、军事家和改革家。拓跋宏崇尚汉文化，公元490年他即位后，就进行了大刀阔斧的汉化改革。他不仅改革鲜卑族的生活习俗，禁止穿胡服、说胡语，还倡导鲜卑族学习汉文化，从更深的文化层次改造他们。拓跋宏积极创办学校，传播文化知识，还搜集整理天下书籍，使因战乱而衰落的北方文化开始复兴。

※ 孝文帝在改革中身先士卒，最先改穿汉服，百姓们也纷纷穿上汉服。

古罗马文化

古罗马人对古希腊文化崇尚至极，在古罗马建国后，他们极力仿效古希腊文明。古罗马人在古希腊人的卓越文化成就的基础上，根据本国社会、经济、政治等方面发展的需要，创造了自己独特的文化。在建筑方面，古罗马继承了古希腊的柱式艺术，并把它和拱券结构结合创造了券柱式，大角斗场就是这种建筑的杰出代表。

※ 罗马竞技场是罗马建筑的杰出代表。