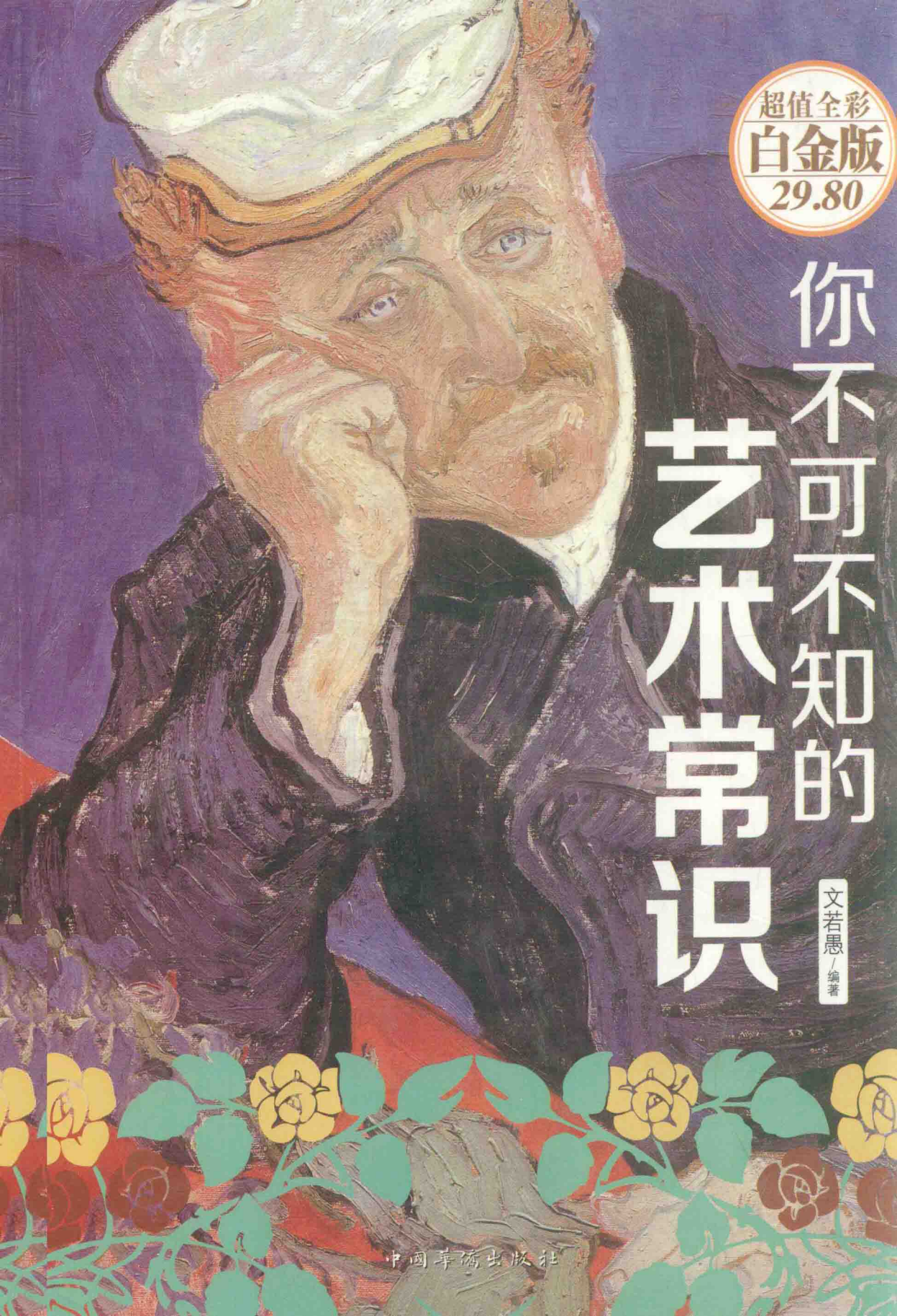

超值全彩
白金版
29.80

你不可不知的
艺术常识

文若愚 / 编著

中国华侨出版社

The background of the entire cover is a reproduction of the Mona Lisa painting. In the top right corner, there is a small white rectangular area.

文若愚◎编著

你不可不知的 艺术常识

WHAT YOU HAVE TO KNOW ABOUT ART

中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

你不可不知的艺术常识 / 文若愚编著. —北京: 中国华侨出版社, 2015.1
ISBN 978-7-5113-5164-7

I. ①你… II. ①文… III. ①艺术—基本知识 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 022414 号

你不可不知的艺术常识

编 著: 文若愚

出 版 人: 方 鸣

责任编辑: 文 卿

封面设计: 王明贵

版式设计: 李 倩

文字编辑: 徐胜华 朱立春

美术编辑: 刘欣梅

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1020mm 1/16 印张: 27 字数: 690 千字

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

版 次: 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-5164-7

定 价: 29.80 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成大厦三层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发 行 部: (010) 58815874 传 真: (010) 58815857

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

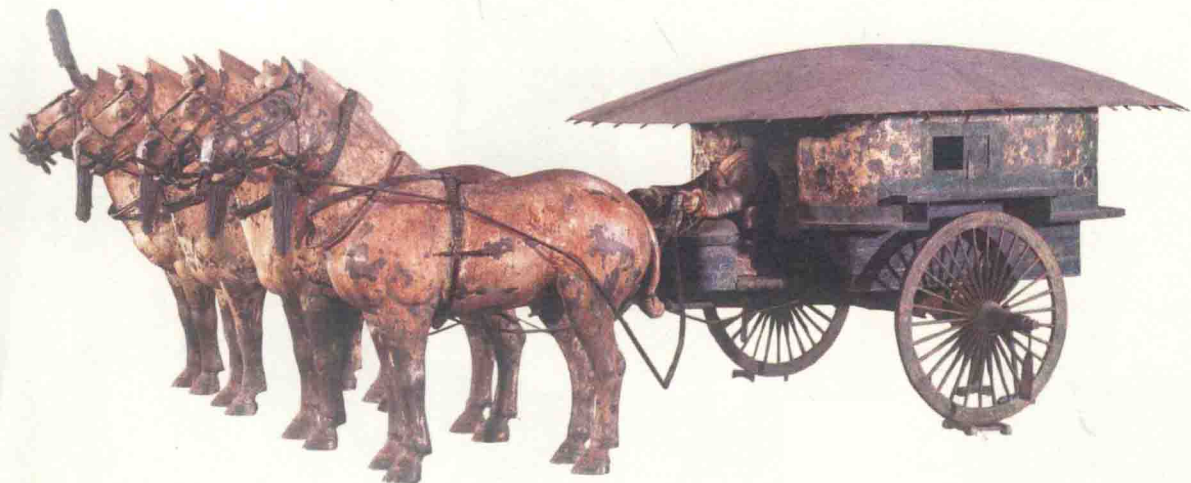
如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

艺术活动是人类文明史开始的标志之一。人类社会在缔造光辉灿烂的世界文明的同时，取得了辉煌的艺术成就：备受推崇的美索不达米亚石雕、光耀千古的古埃及金字塔和神庙建筑、神圣肃穆的古印度佛教艺术、被誉为“凝固的音乐”和“石头写的史书”的欧洲中世纪建筑、文艺复兴及之后异彩纷呈的世界艺术……这些成就是人类宝贵的艺术遗产。

艺术是人类智慧、思想和情感的结晶，其丰富的内涵是广大读者培养审美观点和艺术创造力的优质土壤。作为世界文明的重要组成部分，世界艺术一直是传承文明的载体。世界文明进步、变革的每一步，都在艺术上留下了印记。譬如，欧洲资本主义生产关系和资本主义文化的萌芽促成了文艺复兴的到来；又如，印象主义、未来主义文学思潮引领了印象派和未来主义绘画的潮流。

因此，了解艺术是解读人类文明的蹊径。在人类社会发展过程中，各艺术门类互相渗透、融合，逐渐形成了独特的美学体系。它对世界各民族心理的形成具有重大的推动作用，是了解世界各民族心理特征和人类社会的一扇窗口。同时，它对广大读者提高文化素质和人生品位大有裨益。可见，了解世界艺术一举多得、终身受用。

鉴此，我们组织编写了这本《你不可不知的艺术常识》。全书分世界卷和中国卷两部分，从绘画、雕塑、音乐、舞蹈等主要的艺术门类入手，采用故事性的体例将人类艺术发展史上最具代表意义的艺术常识娓娓道来。它介绍了各领风骚的艺术流派、垂范千古的艺术大师和举世公认的艺术杰作，多角度、全方位地串成了一部引人入胜的世界艺术史。

为了更充分地展示世界艺术，本书做了一些创新和探索：开辟专栏介绍艺术术语、流派及演变，解构艺术杰作。术语的介绍糅进了严谨的判断和睿智的思考，从而使读者更深入地了解、学习世界艺术。对艺术杰作的解构揭开了艺术的神秘面纱，指引读者从不同的角度、用不同的思维去欣赏、理解艺术。另外，书中配以 500 多幅精美插图，包括艺术家的画像与旧照、艺术文物和艺术品图片等，给世界艺术以丰富、具象的还原，为读者打造一段更立体、更多彩的艺术之旅。最后，本书的装帧和版式设计注重文化与艺术的有机融合，全面提升本书的审美价值和欣赏价值，使读者犹如置身一座雕梁画栋的世界艺术博物馆，与艺术亲密接触。

艺术是一支号角，能够唤起人类最本真的情感；是一剂催化剂，能够激发生命本体的活力；是一个万花筒，能够折射出人们内心世界的奥秘。愿本书能使读者在有限的时间内轻松获取知识，提高欣赏、分析各种艺术作品的的能力。

上篇

世界艺术常识 1

克罗马农人：神秘的岩画艺术家	3
神秘手印：澳大利亚远古洞穴画	4
比姆贝特卡：史前岩画群	6
阿尔塔米拉岩画	7
受伤的野牛：伊比利亚半岛岩画	9
美索不达米亚的古文明艺术	13
奥尔梅克文明：奥尔梅克雕像之谜	15
楔形文字：泥板上的文书源头	17
纳尔迈的石雕板：方寸之间的历史	19
埃及金字塔与狮身人面像	21
阿蒙神庙：太阳神的居所	23
阿伽门农的黄金面具：英雄时代的千古绝唱	24
纸草文书：古埃及文明的载体	27
古希腊壁画和瓶画	29
希腊悲剧	31
坡力克利特的《束发运动员》	33
米隆的《掷铁饼者》	34
帕提农神庙	36
印度佛教建筑	40
哈拉帕印章文字：印度河文明之源	42
阿旃陀石窟：古印度艺术宝库	44

古罗马壁画：四种庞贝风格	45
拉奥孔的“痛苦表情”	47
奥古斯都全身像	49
断臂的维纳斯	51
从剧场到圆形竞技场	53
巨石阵：谜样的建筑	56
提图斯凯旋门和图拉真纪功柱	60
艾尔斯巨石：梦幻圣殿	62
阿迪密斯神庙：神圣之地	64
玛雅艺术	66
拜占庭艺术的崛起	68
比萨教堂的崛起	69
朝圣路上的圣塞南教堂	71
世俗音乐与游吟诗人	73
巴黎圣母院	75
坎特伯雷大教堂	77
夏特尔大教堂：哥特式百科全书	80
纳斯卡地画：巨画何人绘	82
乔托与文艺复兴前期的绘画	86
手抄本绘画	88
原始文身探秘	90
金匠波提切利	93
波斯：艺术的花园	96
达·芬奇的艺术	98
振兴北欧文化的天才：丢勒	101
米开朗琪罗的创造力	103
拉斐尔的完美境界	105
破产的画家：伦勃朗	108
无处可葬的戏剧大师：莫里哀	110
日本浮世绘	112
音乐之父巴赫	114
洛可可艺术	116
格鲁克改革歌剧	118
海顿的一生	120
最后一位绘画大师：哥雅	122
法国大革命的追随者：大卫	124
神童莫扎特	126

失聪的贝多芬	128
康斯特布尔的风景画	131
艺术歌曲之王舒伯特	133
柏辽兹的标题音乐	135
讽刺画家杜米埃	137
富裕的门德尔松	139
肖邦和哀伤的民族	141
舒曼和克拉拉	143
解放的艺术家李斯特	145
颠沛流离的瓦格纳	147
一人支撑意大利歌剧的威尔第	149
乡村风俗画家米勒	151
圆舞曲之王施特劳斯	154
舒曼的后继者勃拉姆斯	156
比才与《卡门》	158
摄影术的发明	160
柴可夫斯基的浪漫悲歌	162
“硬汉”海明威	164
罗丹的《思想者》	165
孩子涂鸦般的画展：莫奈	167
俄国巡回展览画派代表人物：列宾	169
高更与塞律希埃的会谈	171
凡·高的自画像	173
四处漫游的蒙克	177
“野兽当中的多纳泰罗”：马蒂斯	180
巴拉与未来主义	182
蒙德里安重构世界	185
毕加索的《亚威农少女》	187
一只摇动的木马与杜桑	189
蓝调音乐	191
被反复讨论的达利	193
乡村音乐从纳什维尔开始风靡	195
建筑者之家	197
组合艺术	199
摇滚之王	201
列侬与甲壳虫乐队	203
《等待戈多》	205

波普艺术与欧普艺术	207
新绘画	209
多媒体艺术	213
好莱坞与奥斯卡金像奖	217

下篇

中国艺术常识219

粗犷质朴的远古岩画	221
简单明快的原始彩陶	223
红山女神：母系遗存	225
尼雅文明：沙漠迷城	228
古格王国：灿烂文化的消失	230
神谕龙骨：汉字的起源	234
成熟的远古舞蹈	236
龙凤崇拜	237
商代青铜器	239
三星堆：文化之谜	243
命运多舛的居延汉简：流沙觅简牍	246
巴人王朝：西南重镇	248
河图洛书：上古天书	250
晶莹剔透的玉器	252
书法之祖：金文	254
绚丽多彩的战国漆画	256
神奇瑰丽的战国帛画	258
“书家第一法则”：石鼓文	260
仙字潭石刻：先民的题刻	262

越王剑和夫差矛	264
彩绘双头镇墓兽	266
李斯与泰山刻石	268
秦始皇陵兵马俑	270
秦始皇陵铜车马	272
马王堆汉墓帛画	274
汉代画像石和画像砖	277
长信宫灯	279
金缕玉衣	280
铜奔马	281
多才多艺的蔡邕	282
书史之祖钟繇	284
竹林七贤画像砖	286
王羲之与《兰亭集序》	288
顾恺之的人物画	290
云冈石窟	292
龙门石窟	294
敦煌莫高窟	300
昭陵六骏	303
“唐画之祖”展子虔	306
“唐楷第一”欧阳询	308
阎立本与《步辇图》	310
鲜艳明丽的唐三彩	312
“国朝山水第一”李思训	316
“画圣”吴道子	318
“草圣”张旭	320
“砚中极品”歙砚	322
张萱的仕女画	324
山水画之祖王维	326
“新书体的创造者”颜真卿	328
乐山大佛	330
韩幹画马	332
“以狂继颠”的怀素	334
周昉与“周家样”	336
唐代大书法家柳公权	338
“关家山水”关仝	340
顾闳中与《韩熙载夜宴图》	342

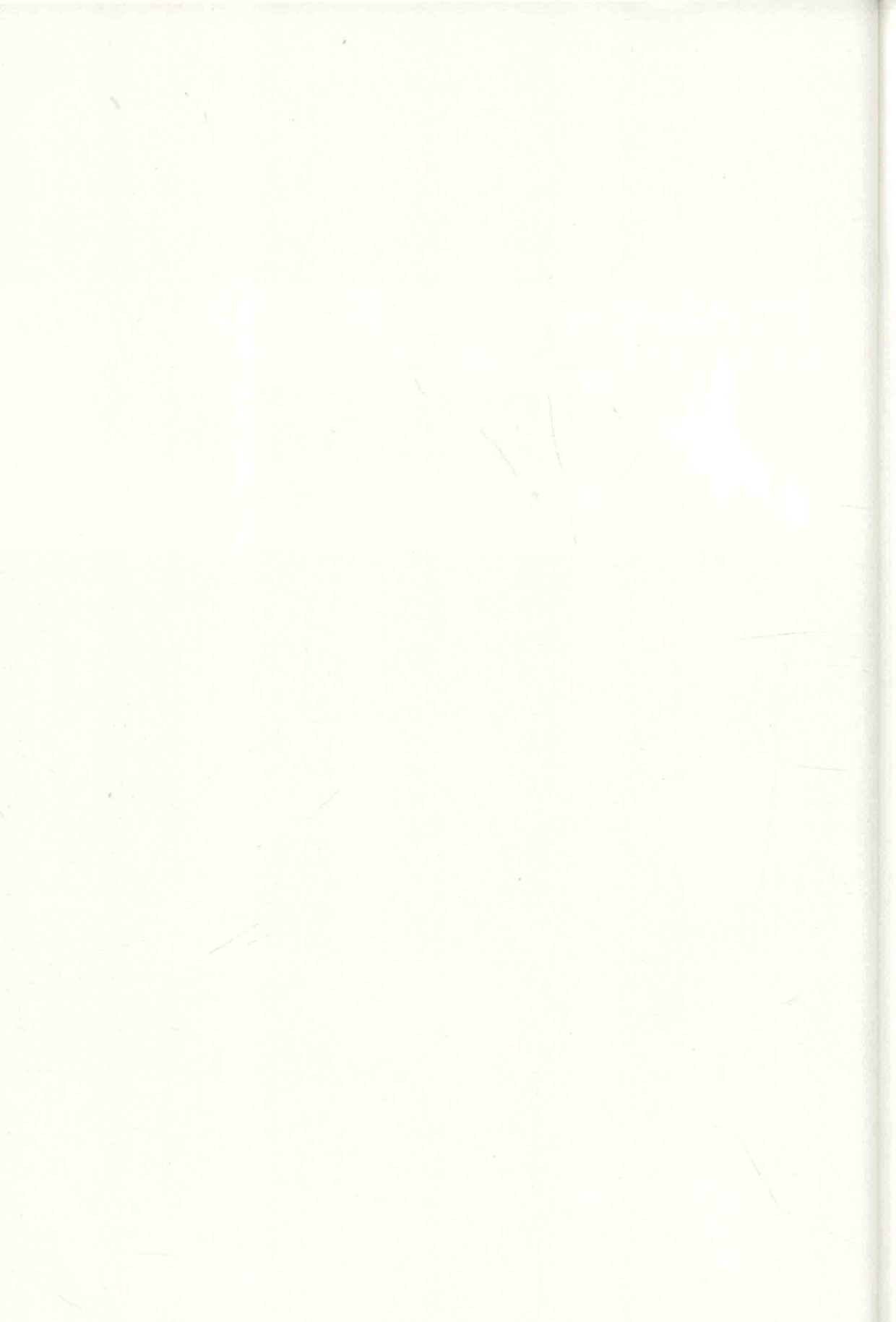
江南山水画祖师董源	344
山水画家李成	350
雪景山水画家范宽	352
高度发达的宋代瓷器	354
植根于民间的皮影戏	356
风格各异的民间剪纸	358
文人书画家苏轼	360
“宋画第一”李公麟	362
山水新风的开创者李唐	364
“宋四家”之首米芾	366
风俗画极品《清明上河图》	368
皇帝书画家赵佶	370
界画大师李嵩	372
“马一角”马远	374
元代丹青大家钱选	377
绘画新风的倡导者赵孟頫	379
“元四家”之首黄公望	381
王冕画梅	383
传统工艺景泰蓝	385
穿明代服装的《木美人》	387
明画“四大家”	388
“青藤居士”徐渭	390
董其昌与“南北宗”说	392
继往开来的陈洪绶	394
杨柳青年画	396
清初“四画僧”	398
集古人大成的“四王”	401
扬州八怪	404
徽班进京与京剧的形成	407
赵之谦与“前海派”	408
吴昌硕与“后海派”	410
国画大师齐白石	412
徐悲鸿画马	414
漫画大师丰子恺	416
国画大师张大千	418

上篇

世界艺术常识

A Guide to World Art

克罗马农人：神秘的岩画艺术家

Cro-Magnon Man

必知理由

世界最杰出的远古岩画艺术之一

类型：岩画艺术

地点：今法国

克罗马农人是人类进化史最后一个阶段代表性群居的通称，因发现于法国克罗马农山洞的化石而得名。化石于 1868 年在法国多尔多涅区莱塞济附近的克罗马农山洞，骨骼至少属于 5 个个体，其中 4 具是成年（2 具男性和 2 具女性）1 具是小孩。

距今 4 万年前，欧洲的早期人类逐渐过渡到新石器时代。史前时代，欧洲大陆是欧亚大陆块的一部分，原与非洲大陆相连，而非隔以地中海。因此，欧洲的历史总是和非洲大陆所起源的事件有密切关连，此种特性在史前时代特别明显。大约在 50 万年以前，人类可能从南方及东方地区向欧洲迁移，然而，只有适应新环境或新功能而发展出的尼安德特人，才能在最近的冰河期存活。当冰河退却（公元前 20000~前 12000 年），现代人才出现于欧洲。

早期的欧洲人常被称为克罗马农人，其主要遗址在法国的道格纳。克罗马农人把兽皮制成衣服以保暖。只要可能，他们会在洞穴中躲避，但是自然的居所并不是容易找到的。他们学会了如何利用所发现的材料来建造简单的家。树枝提供了简单的框架，上面覆盖草皮或动物皮以避风雨。另一种方法是利用猎杀的猛犸那巨大的骨架制造框架。

早期欧洲人最伟大的进展是其艺术，石刻和岩壁画告诉我们许多有关他们日常生活的情况。动物的画表明他们狩猎猛犸、犀牛、牛和鹿。它们的皮也可能制造人们身上所穿的衣服。女性的雕像表明人们崇拜女性神。这些足够聪明能够创作艺术和制造工具的早期欧洲人可能也有一个发达的社会组织。尽管他们生活在以家庭为基础的关系中，但是很有可能，这些小的群体在某一时侯聚居在一起生活。

公元前 6000 年中期，从喀尔巴阡山脉发祥的一股势力，迅速将新石器文明传播到无人居住的地区。这股势力被称为“多瑙河文明”，因它沿多瑙河及其支流而下。又称“纹陶文明”，因其陶器的装饰是纹条状。考古学家们发现的人类居址表明，早期人按小部落一起生活，并且互相帮助。他们猎取大的野兽，用打制的石器将野兽杀死，他们躲避在深山洞里抵御寒冷和阴暗的日子。他们可能就在这里编造最初的神话来描绘危险的自然力量。他们在原始的坟墓里，小心地把死人放成睡卧姿势，周围放上燧石制成的随葬品。

↑ 欧洲野牛的壁画

当人们发现如何从泥土和矿石中制作染料时，他们就开始画这样的画了。

神秘手印：澳大利亚远古洞穴画

Mysterious Fingerprints

必知理由

世界上最丰富的岩画艺术之一

类型：岩画艺术

地点：澳大利亚远古洞穴

澳大利亚土著部落传统上用树皮盖住所，因而通常在构成屋顶的大块桉树皮上绘画，所画内容都是他们日常生活中的重要东西，如猎获或采摘到的各种动植物，有时也画仪式场景，配有祖先人物和鬼怪，而洞穴中的岩石画则标志着远古神灵降临大地的地点。

澳大利亚有许多远古时期的洞穴，洞穴中画有许多奇怪的东西，例如军事武器的简化符号、抽象化的飞行器、人的手臂等，还有各种各样的手印。

这些神秘的手印引起了考古学家的注意，他们考察了澳大利亚的民俗传统，发现在澳大利亚中部地区的土著居民中十分盛行一种贮存祖先灵魂的灵牌，当地人称其为“珠灵牌”。这种灵牌用木板或石板制成，外形为长卵形或椭圆形，长度从几英寸到几英尺不等。土著居民把珠灵牌看作是祖先“不朽而又不能被创造的”精神实体，他们认为，自从天地开创以来，祖先一接触地面，珠灵牌就被散布在地上了，这其中还包含着尚未诞生的灵魂。不论男女老少，人人都有一块珠灵牌。据说这块牌上附有死者的特性，其占有者能传承死者的特性，如果占有者将珠灵牌不慎遗失，将会被认为是最大的不幸。

由于珠灵牌至关重要，所以由部落里权力最高的人——图腾酋长保管。附在牌上的灵魂被分为两部分，收藏于室内的珠灵牌上依附着一部分，另一部分灵魂则会钻入从旁边经

↑ 原始壁画中的手印

↑ 壁画中的马与赫然醒目的手印

过的妇女的身体中，从而再度出生为一个婴儿，所以土著居民认为每个人都是图腾祖先的转世。对于妇女怀孕与男子是否有关系这一点，当地的土著人持根本否定的态度。他们认为妇女怀孕是某一个图腾祖先的神灵进入母体的结果，因此即使某人的妻子生了一个混血儿他们也不会感到丝毫惊奇，而只是觉得这很可能是她吃了欧洲人的白面粉的原因。正因为如此，珠灵牌成为每个人生命中最神圣的东西。据说如果当地土著人为了举行某种仪式，必须从洞穴中移走珠灵牌时，

就要在这个洞穴的入口处留下该珠灵牌所有者的手印以“让灵魂知道”。

在当地的土著人中还盛行着这样一个习俗：当一个人结婚的时候，应在神庙中留下他右手的印记；而在他死去之后，则在神庙中留下左手印记。从这些资料中可以推测出原始洞穴里的手印是旧石器时代的，它不仅表示一种企图去控制的力量，也很有可能是作为一种参与神圣仪式而留下的印记。但也有人认为这些手印是岩画作者留下的符号，意思是“我在这里”。

另有一些专家则提出了这样的观点，认为手印与狩猎巫术有关。A.R. 韦尔布鲁真就认为在洞穴中印上手印是为了唤起“狩猎者的巫术能作用于被符号化了的动物”，或者是作为一种变感巫术的手段，以祈求使动物不断繁殖。还有人认为，它是一种为多生子而做的巫术留下的印记，目的在于想联系上“母神”。

S. 古德恩则认为手印是一种“自残”行为，他说“自残了的手印像一个悲剧合唱中的迭句那样，在那里永远地呼唤着要求帮助和怜悯”。

此外，还有一种“为艺术而艺术”的解释，认为这些手印仅仅是属于儿童和妇女的，他们或是为了好玩，或是一个“审美显示”，所以在岩壁上印上手印。也有人认为手印只是婴儿的，是成年人把它印在岩石上面的，以此表示婴儿对某种社交活动的参与。而有的专家则认为所有手印均是作为妇女的性符号而存在的，与手印相伴的是一些点和短线的男性性符号。

澳大利亚原始洞穴中的神秘手印会是谁留下的呢？它是在什么情况下留下来的呢？以上种种推测，我们又究竟该相信哪一种呢？目前没有人能够告诉我们问题的答案，看来我们也只有耐心等待谜底的揭开。

↑ 手形图案

像这样的手形图案可能是把颜料涂在艺术家的手上绘制成的。至少从公元前 2.2 万年起，在澳大利亚就开始实践这种艺术形式了。在澳大利亚南部和东部的洞穴中发现的图画表明了艺术对这一大陆最早人类的重要性。

冰川期的艺术

由于我们不知道冰川期的艺术家们作画与雕刻的原因，因此判断他们的工作意味着什么是困难的。不过这表明动物和自然世界对他们是如何的重要。洞穴中的画表明人类捕猎和食用动物的种类，也意味着他们认为哪种动物是最强壮的。这些画以及同时期小的雕刻品也为我们提供了冰川期人们信仰的一些线索。

比姆贝特卡：史前岩画群

Rock Shelters of Bhimbetka

必知理由

印度远古文明的典型代表

类型：岩画艺术

地点：印度

和古代埃及的尼罗河、两河流域以及中国的黄河、长江一样，印度河、恒河同样酝酿了彪炳史籍的古代文化。古埃及、巴比伦、中国、印度同被称为世界四大文明古国。50万年前，印度次大陆就有远古先民，距今1万年左右的新石器时代，印度境内遍布了居民点，人们已开始从事农业，驯养家畜，制造精美的生活用具。这一切，为一个辉煌灿烂的古代文明的诞生提供了沃土。

比姆贝特卡史前岩画群是在1973年由德干学院和乌贾因大学的考古调查团在印度中央邦的比姆贝特卡山区一带进行考古考察时发现的。经过详细的考证，考古学家们认为印度岩画的创作从公元前5500年或更早开始，一直延续到公元后数世纪。

比姆贝特卡史前岩画群的发现在全世界引起了轰动。它在考古史上最重要的意义便是填补了吠陀时代(指印度约公元前1500年至公元前600年的这一历史时期)印度考古的空白。

这一历史时期，北印度土著居民被雅利安人所征服，雅利安文化与印度土著文化逐渐混合。然而令人遗憾的是，吠陀时代的印度考古，至今仍是一片空白。虽然迄今为止尚未发现吠陀时代的任何造型艺术遗存实物，但考古学家们根据《梨俱吠陀》的记载，估计这段空白时期可能曾有过不少建筑、牙雕、木雕、壁画等，之所以没有保存下来，是因为象牙、木料、棉布等材料在印度潮湿炎热的气候下很容易腐烂。这些岩画的发现或多或少填补了这段历史空白。

↑比姆贝特卡史前岩画群最为世人瞩目的是巨幅岩画《骑马的人的行列与骑象的人》。它展现了一幕古代印度战士骑马挥刀、气势磅礴、色彩浓烈，就好像现代战争的场面。岩画中一队队白色或红色的战士骑着马，挥着刀，似乎把中间骑象的人包围起来。骑象的人和几个步兵正在与大队骑兵搏斗。

岩画中人物的造型是风格化的：躯干呈三角形，大多人物像剪影不勾轮廓，少数人物、大象和马匹则以装饰性线条粗勾轮廓。根据那幅《骑马的人的行列与骑象的人》描写战争场面的岩画，考古学家们推测，它也许是雅利安人征服印度土著居民的真实记载。因为根据史书描述，马是雅利安人从中亚带到印度的，当时生活在北印度比姆贝特卡一带的原始森林部落的人们还不懂养马，他们只能骑在战象上与骑马入侵者(即雅利安人)进行拼杀。

我们应该感激古人用他们的聪明才智创作了这些宝贵的历史遗迹，它们是现代人类的精神财富。