

青少年课外修养丛书

无法抗拒的

中外艺术

本书编写组◎编

QINGSHAONIAN KEWAI XIUYANG CONGSHU

◎ 一部专门为青少年量身打造的、更适合青少年增加课外修养的首选书，完整地再现了人类几千年历史文化的精髓，使读者在全面掌握世界文明的发展脉络同时，还能获得更为广泛的审美感受和愉快体验。

中国出版集团
世界图书出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

无法抗拒的中外艺术 / 《无法抗拒的中外艺术》编写组编著. —广州: 广东世界图书出版公司, 2010. 2
ISBN 978-7-5100-1637-0

I. ①无… II. ①无… III. ①艺术史-世界-青少年读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 024723 号

无法抗拒的中外艺术

责任编辑: 康瑰娟

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E-mail: pub@gdst.com.cn, edksy@sina.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京楠萍印刷有限公司

(通州区潞城镇七级工业大院 邮编: 101117)

版 次: 2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13

书 号: ISBN 978-7-5100-1637-0/J·0107

定 价: 25.80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

前 言

艺术是人类把握现实、表现思想感情和实现审美理想的特殊方式。艺术领域十分广阔，种类繁多，并随着社会的进步、科学技术的发明创造和自身经验的积累而不断发展和创新。艺术作品属于精神产品，能够对人们的精神世界发生作用，或多或少地影响人们的情感、意志以至世界观；优秀的艺术作品能够陶冶情操，美化心灵，增长知识，提高精神境界。

“人类离不开艺术，没有艺术，人类生活便会黯然失色。”德国艺术家席勒曾深情地呼唤 “人哪，只有你才有艺术！”人类创造了艺术，艺术伴随着人类。因为有了艺术，才使得人类的生活变得五彩缤纷且饶有趣味，人类也正因为艺术的创造和鉴赏而体验到自豪感和幸福感，并因此确证着人的本质力量。

艺术创造出来是被人欣赏的，整个艺术活动包括艺术创造和艺术欣赏这两个相互依存、相互促进的方面。艺术创造是艺术家在生活的基础上，运用不同的物质材料和精神因素，创造出可供欣赏的典型艺术形象。各个艺术门类运用不同的物质材料、表现手段等，形成自己独特的艺术特征。离开了自己独特的艺术特征，便谈不上美的创造和欣赏，更谈不上有价值的艺术作品的问世。艺术欣赏则是人们以艺术作品为对象的审美活动，欣赏者在艺术作品的基础上，结合自身的生活经验，通过感受体验、领悟，进而注入自己富有个性的想象，对艺术作品展开“再创造”，从而丰富艺术

作品的精神内涵。

由于艺术领域广阔，包罗万象，一本书实难描述详尽，由此这本书只能对其作一简略阐述，可供爱好艺术的青少年朋友和有关专业人员考查之用。全书涉猎的主要内容为：雕塑、建筑、绘画、音乐、影视、戏剧、舞蹈、书法等各主要的艺术门类。

本书是多方搜集资料再经有关专家学者精心编撰而成，但由于涉及面广，只能选择其重要内容加以介绍，因此，难免有所疏漏。如有不妥之处，望广大读者指教，再此表示感谢。

目 录

Contents

凝固的雕塑世界		《绝望者的手》····· 19
雕塑的艺术特征 ····· 1		人民英雄纪念碑浮雕 ····· 21
实体性空间造型 ····· 1		建筑中的美学
单纯性的审美体现 ····· 2	建筑的艺术特征 ····· 24	物质性、精神性并存 ····· 24
装饰性的审美功能 ····· 4	表现性、抽象性同一 ····· 24	层级性的高度统一 ····· 25
雕塑艺术作品赏析 ····· 6	建筑作品赏析 ····· 26	古埃及金字塔 ····· 26
将军俑 ····· 6	帕特农神庙 ····· 28	万神庙 ····· 30
云冈石窟大佛 ····· 7	凡尔赛宫 ····· 33	悉尼歌剧院 ····· 34
狮身人面像 ····· 9	水晶宫 ····· 36	圣家族教堂 ····· 38
《纳弗尔蒂胸像》····· 9	原子球博物馆 ····· 40	绘画天地
鲁多维奇宝座浮雕 ····· 10		绘画的艺术特征 ····· 43
《掷铁饼者》····· 11		二维平面造型形式 ····· 43
《荷矛者》····· 12		多层次空间展现 ····· 45
《雅典娜神像》····· 13		
《哀悼基督》····· 14		
《摩西》····· 14		
《大卫》····· 15		
《青铜骑士》····· 16		
《渔童》····· 17		
舞 蹈 ····· 18		
思想者 ····· 18		

具体丰富的形象描绘	46	《第五交响曲》	75
中国画赏析	47	《蓝色多瑙河》	76
马王堆一号汉墓帛画	47	《卡门》	77
阎立本《步辇图》	49	《茶花女》	78
《韩熙载夜宴图》	50	《E小调第九交响曲》	79
《清明上河图》	52	《西班牙狂想曲》	80
黄公望《富春山居图》	53		
油画赏析	54		
《蒙娜丽莎》	54	影视博览	
《最后的晚餐》	56	影视的艺术特征	82
《雅典学院》	59	视觉造型性	82
《西斯庭圣母》	61	广阔的时空性	83
《马拉之死》	62	艺术的综合性	85
《日出·印象》	63	影视作品赏析	87
《向日葵》	64	《淘金记》	87
版画赏析	66	《目击者》	89
《祇树给孤独园》	66	《巴顿将军》	91
《博古叶子》	66	《现代启示录》	93
《持箭的女人》	67	《原野奇侠》	95
《外与内姿八景》	67	《魂断蓝桥》	96
		《第一滴血》	100
		《乱世佳人》	102
		《外星人》	104
		《阿甘正传》	106
		《城南旧事》	108
		《围城》	110
		戏剧艺术	
永恒旋律		戏剧的艺术特征	114
音乐的艺术特征	69	多种艺术的综合体	114
时间性、听觉性的艺术形象	69		
概括性、宽泛性的情感蕴含	71		
格律性、数学性的结构形式	72		
音乐作品赏析	73		
小提琴协奏曲《梁祝》	73		
《费加罗的婚礼》	75		

凝固的雕塑世界

雕塑是造型艺术，是一种在三维空间（即客观存在的现实空间）展现的视觉艺术，它包括圆雕、浮雕、透雕、纪念性雕塑和装饰性雕塑。我国古代雕塑在几千年的漫长历史中，形成具有本民族艺术特征的雕塑风格。表现出中国人特有的审美感受和艺术心境。古埃及在 3000 多年前，雕塑艺术就体现出十分成熟的水平。而古希腊的雕塑则翻开了世界雕塑史上最辉煌的一页。其雕塑作品所体现的一种理想美，成为全世界的精神财富。

雕塑的艺术特征

实体性空间造型

雕塑是造型艺术。雕塑艺术则是立体造型，即用三维空间的体积，表现某种形象和节律，达到交流思想感情的目的。尽管现代雕塑五花八门，但物质的实体性和立体性是雕塑艺术存在的根本要素。雕塑不能像戏剧那样表现复杂的情节，也不能像绘画那样绚丽多彩，它的语言是空间中的立体造型。有体积和占有空间的形态是雕塑最基本的语言。无论什么样的观念都必须借助一个实体形状的外壳才会具有艺术生命。占有空间的实体性是雕塑的基本特征。

雕塑是用实际的物质材料制作出具有三维空间的造型艺术，它必须有实体存在于空间之中，不像同是造型艺术的绘画。按照这个原则，在电脑屏幕上制作出的三维立体图像是不能被列入雕塑范畴的，因为它只是空间的感觉。雕塑不是立体的视觉感觉，而是一种可以实际触摸的艺术。无论受过训练的雕塑家还是常人，对空间实体性的感知是一致的。雕塑可触摸，有实实在在的长、宽、高的体积，从而派生出一种与人融洽的亲合性，好的雕塑能够产生一种让人去抚摸它的欲望。

雕塑的空间分为实空间和虚空间两种：实空间是物体本身所占据的空间；虚空间是雕塑形体四周所造成的空间。人类对空间的认识是逐步发展的，最初时只是对有体积的物体占有的空间有所感觉，以后逐渐认识到空间对雕塑的意义，从而有意识地处理空间，积极地拓展空间、创造空间。古希腊雕塑创造了空前自由的雕塑空间，如《掷铁饼者》，运动员形体本身的动作节律使人感到雕像有旋动的感觉，使运动轨迹所经过的空间都被吸引到雕塑之上。这类空间处理，对后来的雕塑带来深远影响。米开朗基罗的《大卫》，为古典雕塑开创了“扇形空间”的形式，成为西方古典雕塑最典型的空间形式。罗丹的《加莱义民》，以人物敞开的形式使人们领悟到间隔空间的重要性。它使空间不仅环绕着形体而且互相渗透。传统雕塑的空间是依靠雕塑向外的张力。通过凸起的形态与体量向四周空间侵袭，以增强雕塑的力量。而现代一些雕塑通过对虚空间的探索，创造了一种反方向的空间，内向凹进的造型结构，使其四周反过来侵袭雕塑本身，空间成为了实体的一部分，雕塑与空间结为一体了。

单纯性的审美体现

雕塑与戏剧、影视不同，它是静止的，不可能表现事物发展的过程。也不可能表现丰富的故事情节，更不可能像舞蹈那样在时间和空间中展开运动的形象。静止的东西要让人长时间注视并产生联想，必须讲求明确和单纯，只有单纯才有概括明确的整体感。因此，单纯和概括是雕塑的重要审美特征。雕塑的单纯性表现在形体的简洁明确和高度概括的形式感，这

种单纯性的美感不像绘画那样绚丽，却有一种简约的、概括的、整体的美感。雕塑愈是单纯，愈要求具有形式感，使雕塑的质地、色彩、体量、肌理、塑痕等在特定环境的结合中充分发挥艺术表现力。

从审美需求出发，雕塑造型要单纯，因为单纯的形体能够给人以更明确的印象，能够更易于记忆，尤其是大型雕塑，要让观赏者在远距离就能看清基本形体和特征，给人一个明晰单纯的形体知觉。雕塑家在创造雕塑的过程中对形体的塑造是单纯、概括和洗练的。我国汉代霍去病墓前的石雕《卧马》、《伏虎》，依照天然石块的形状，巧妙地设计出形体造型，简练而概括地创造出粗犷雄健的马、虎形象。现代雕塑家亨利·摩尔从墨西哥原始雕刻中吸收营养，创作的雕塑作品宁静、简朴，是雕塑艺术单纯、概括、洗练的杰出代表。

人的审美感知有一定的选择性，不是随意的，只要在人们视野里出现雕塑，视觉注意力立即就被吸引过去，这就是它的视觉强制性。这种视觉强制性能引起人们的广泛重视和注意。人观看物体形状时，往往会联想起

霍去病墓前卧马石雕

物体的结构。例如，视知觉一旦确定了人的概念，那么，人的五官、手、脚等形象将同时涌现于脑海，就会把简单的形看成复杂的人。就像看到椭圆会联想到鸡蛋一样，视觉对形的感知偏爱秩序化、条理化。因为秩序化、条理化形状易于感知识别、便于记忆，客观世界的形虽然多不胜数，但简约和特征明确的形容易被视觉认知、记忆和把握，这是雕塑要求单纯性的重要原因之一。

通常来说，雕塑的颜色是单一的。因为雕塑用的材料，无论是石头还是金属或泥巴都具有单一性，故而形成雕塑在色彩方面的单纯性。雕塑也可以是彩色的，人类古代的雕塑几乎都是有色彩的，如我国敦煌的佛教雕塑、秦始皇兵马俑、古埃及的雕像、希腊神庙里的雅典娜、我国古代庙里的关老爷都是彩色的。这些雕塑是服务于宗教或实用的，彩色可以使人联想起真实的存在，迎合了普通人的心理。而当人们超越了这个时代，人们觉得没有色彩的雕塑反倒具有更强的艺术感。因为无色的造型在光线的照射下能够更清晰地呈现出形体的明暗和凹凸的立体感。雕塑家从中感悟出雕塑艺术的语言表达特色，无色就成为雕塑的一大特征。如果雕塑有了色彩，色彩对人视觉的刺激强度会远高于明暗起伏的刺激，会因其具有色彩而失去雕塑的单纯性。当然，艺术并没有永恒的模式，现代雕塑也有许多是彩色的，例如现代超级写实主义雕塑家汉森用树脂或玻璃纤维制作的彩色雕塑，它打破雕塑艺术的传统，反而成了新的时尚特征。但雕塑即使带上了色彩，它总体的单纯性表现特色也并未失去。

装饰性的审美功能

雕塑具有很强的从属性。一般来说，雕塑常常被固定在特定的建筑或环境之中，成为建筑或环境的重要组成部分，起到附属的装饰作用。

有人认为，雕塑最主要的是作为装饰发展起来的，一部雕塑史在很大程度上是一部装饰风格演变的历史。在漫长的古代，雕塑是为装饰祭坛、殿堂、器物而存在的，并没有现代只为展览或仅为艺术家表现情感的纯雕

雕塑。古埃及、古希腊、古代中国那些宗教建筑、陵墓雕刻或装饰器物雕塑自不必说，就是米开朗基罗的《摩西》、《昼》、《夜》、《晨》、《暮》、《哀悼基督》和一系列奴隶雕像等也是为陵墓或教堂装饰所作。罗丹的《地狱之门》是为巴黎装饰艺术博物馆的两扇大门制作的装饰性浮雕。天安门广场人民英雄纪念碑上的浮雕是为纪念碑装饰而作的。从商周青铜器上的浮雕到明清时代建筑屋檐下的雕花，都可以证明装饰性是我国雕塑的一大表现特色。

雕塑的装饰性有最基本的形式美法则，主要有对称、稳定、均衡、节奏、韵律、对比、整齐、变化、简约、概括、重复等。对称，是形式美最基本法则，中国传统建筑大门两侧有一对相互对称的狮子，取得既对称又稳定的气势。稳定是造型的需要，也是心理的需要，金字塔式的稳定传递给观众的意象中就有安定的感觉，反之，倾斜带来的形体不稳定传递的就是不安定或危机的信息。概括，是造型艺术常采用的手法，艺术家将自然形态中琐碎繁杂的部分去粗存精，提炼为单纯、明晰、最具特征的形式语言，清晰地呈现给观众。简约，作为雕塑风格，它表达明确，

地狱之门

体现了时代的雕塑审美特征，因此在现代雕塑中日益突出。变形，在表达艺术家意图上更为自由，强调了艺术的效果，强化了作者的意图。人的生命律动和常态心理适宜有秩序的形体，而无序的杂乱形体则会造成感觉的不适。简言之，形体的秩序与主体生命秩序具有同构性，有序的造型

形状和主体审美心理的结合是产生雕塑形式美感的根本所在。千百年来，人类在生产和艺术实践中逐步形成了形式美感，长期积淀的视觉经验逐渐转换成了形式情感。圆形的完美感、曲线和曲面的运动感和优美感、直线的庄严感、三角形体的稳安感、球体的完美和张力感等，形式感成为重要的艺术表现手段。

雕塑所用的材料是金属或石头，具有耐久性，这是雕塑优于其他造型艺术门类的独特功能。雕塑艺术可以再现历史人物、历史事件和历史遗物，是历史、人文和社会生活的纪

浮雕《马赛曲》

念性载体。因此，古往今来人们都利用雕塑为其歌功颂德、训诫布道、树碑立传。如法国巴黎凯旋门的浮雕《马赛曲》，是为纪念1792年法国人民保卫祖国，推翻封建专制统治的资产阶级革命胜利的纪念碑。它成为那个时代的精神象征。

雕塑艺术作品赏析

将军俑

秦始皇陵兵马俑坑位于陕西省临潼县秦始皇陵东侧1.5千米。1974年3

月的一次偶然机会被发现，文物部门经过有组织、有计划的发掘，截止 1983 年，已发现有如真人大小的陶俑，如真马大小相似的陶马 7000 余件，战车百余乘。陶俑的高度一般为 1.8 米，最高的达 2 米，形体魁梧健壮。根据陶俑不同的身分动态又可分为将军俑、铠甲俑、立射俑、骑兵俑、跪射俑等。它的发现不仅填补了秦代美术的空白，对了解秦代军事、政治也提供了最形象的史料。这一具有世界意义的考古新发现，为古老的中国艺术增添异彩。秦俑雕塑手法写实，每个陶俑神态各异；甚至从陶俑面部的刻画上，看得出有巴蜀人，或者是陇东人、关中人。陶俑陶马等都进行了彩绘，但因年代久远，绝大多数都已剥落。这尊将军俑的形象塑造气宇不凡，从手势和表情可以看出不但将军久经沙场，而且雍容大度；表现出刚毅勇敢的秦代军人气质。秦俑形象处理上，通过绝大多数秦俑的胡须刻画，烘托出

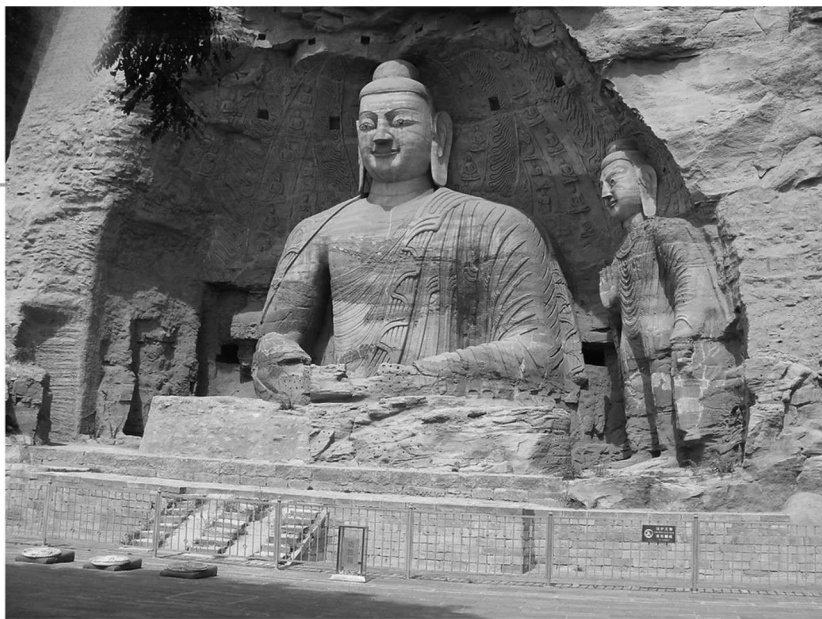
将军俑

人物的个性特征；结合眼神的艺术处理，表现出秦军男子的勇猛和粗犷的性格。在艺术手法上，将圆雕、浮雕、线刻、堆捏等手法融为一体。秦俑的艺术处理可以说体现出古代雕塑手法的娴熟，表现出强烈的民族风格。

云冈石窟大佛

云冈石窟创建于北魏文成帝拓跋睿和平年间（公元 460 ~ 465 年）。早在公元 1 世纪左右，印度的佛教传入中国。为了争取更多的教徒，便于佛

教徒参禅打坐，举行宗教仪式。从公元3世纪起，封建统治者花费大量人力财力，陆续在山岩旁依山开凿不少石窟，修建豪华的寺院、宝塔。尤其是石窟艺术在全国分布较广，而云冈石窟就是中国最著名的三大佛教石窟之一。云冈石窟是由一位叫昙曜的和尚主持开凿的，由他首先开凿石窟五所，世称“昙曜五窟”。以后又陆续兴建开凿，直到魏孝文帝元宏迁都洛阳之前基本完成，前后花费近40年时间。这座云冈石窟大佛即是“昙曜五窟”之一的三世佛的大坐佛。大佛高约14米，气势宏伟，慈颜微笑注视着观众。从这尊大佛的形象处理可以看得出早期佛教造像受印度佛教造像的一些影响，佛的形象带有南亚人的特点。这种情况，到唐代的石佛造像就消逝了。由于年代久远，石佛手已残损，但是释迦佛作“法界定印”的手势还依稀可辨。原保护大佛的窟顶崩塌。这尊雕像可以说是北魏石窟艺术的代表作品。

云冈石窟大佛

狮身人面像

在埃及平坦广阔的沙漠上，耸立着许多体积庞大、高耸入云的金字塔，它们是古代埃及国王——法老的陵墓。一座陵墓是一个建筑群，金字塔是它的主体建筑。在金字塔的旁边（一般是在东侧），还有祭庙和高大的狮身人面像，它们共同显示着法老生前的“无上权威”以及死后的“灵魂不灭”。狮身人面像被希腊人

狮身人面像

称为“斯芬克斯”，它通常是由一整块巨石雕成。它雄踞在巍峨的金字塔旁，更为法老的陵墓增添一种超人间的威仪和神秘感。其人面一般为本陵墓的主人即法老的模拟像，这起源于图腾崇拜：把某种动物当成祖先或神来崇拜。把法老的面容雕在某种被崇拜的动物身上，则意味着法老是神的化身，借以显示无上权威。埃及最大的一座狮身人面像，座落在哈佛拉金字塔旁，约建于公元前2500~前2300年，属第四王朝法老哈佛拉的陵墓建筑群。它高达20米，长57米，仅面部就有5米长。据说，它的人面具有法老哈佛拉的基本特征。由于雕像庞大，在雕刻中就必须注意整体效果而不能过于琐碎。因此，狮身人面像的艺术手法是在极其概括的结构起伏中，达到一定程度的写实，显示了埃及古代艺术家的高度技艺。

《纳弗尔蒂胸像》

这座写实技巧极高、色彩十分鲜艳的雕像，使人难以想象：它竟是

3500多年前的作品。它作于古埃及第十八王朝法老埃赫那顿时代。埃赫那顿是一个大胆的改革家，曾改革宗教：削弱宗教对于皇权的控制，扩大法老的世俗权力，这对埃及艺术产生了深远影响。此后，埃及艺术开始摆脱僵化的陈规旧套，趋向生动活泼的现实主义，纳弗尔蒂胸像即是此时的优秀作品。它充分体现了古代埃及雕塑从陵墓雕刻发展而来的特点：埃及雕刻家总是竭尽全力追求雕像与墓主人身姿容貌的肖似。他们经常运用从死人脸上印下的面具模子，直接翻制雕像，然后再仔细加工。经过这种长期的训练和探索，从而掌握了极高的写实技巧。

纳弗尔蒂即为埃赫那顿之妻。她的雕像表现了一个美丽的东方女性的典型：她有修窄的额头，长型的脸，五官的线条柔和纤秀；其面部的每一细节都有惊人的准确，如薄而纤巧的耳廓，其结构变化丰富细腻。她那似乎被夸张了的长颈的倾斜度及变化微妙的曲线，十分柔美而优雅，表现出东方民族对女性美的理解和偏好。使雕像格外增色的，是它所敷设的准确鲜艳的色彩。在埃及妇女所特有的浅红色皮肤上，浓黑的眉毛和深红的嘴唇，显得美丽而又雅致。黑白分明的眼睛，显得非常明媚生动。她那色彩优雅的高冠和华丽的胸饰，更为人物增添了贵妇人的气派。总之，这件作品十分出色地塑造了古代东方女性秀美而典雅的形象。

鲁多维奇宝座浮雕

这件作品属于希腊雕刻艺术过渡时期（公元前499～公元前450）。这时期希腊艺术随着战争的胜利，从传统格局中解放出来，大胆发挥，自由构思，创造新的表现方法，为全盛期开路。作品取材于神话，但它并没有把人们带到虚无缥缈的神秘世界里去。相反，它在人们面前展示的是活生生的健美人群，热爱生命的男女。是希腊人对美的理想。这一浮雕是刻在当时人们使用的一种石制宝座上（因意大利人鲁多维奇发现它而得名）。宝座背面是美与爱之神阿芙罗蒂德从海中诞生的情景。人物的动作舒展、和谐。青年妇女的体态秀美，面部表情洋溢着纯洁与欢乐；衣纹随人体而展开，把人体表现得饱含青春美，并把海水的滋润感也隐约地显现出来。两