

世界艺术百科全书

ENCYCLOPEDIA OF WORLD ART

主 编 徐 寒

世界艺术百科全书

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术百科全书/徐寒主编。—长春：吉林文史出版社，2006.1

ISBN 7-80702-188-8

I.世... II.徐... III.艺术—世界—百科全书 IV. J17

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第028284号

世界艺术百科全书

总 主 编 徐 寒

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林文史出版社 吉林音像出版社

地 址 长春市人民大街4646号

经 销 新华书店

印 刷 河北省三河市明辉印装有限公司

版 次 2006年4月第1版

2006年4月第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 225

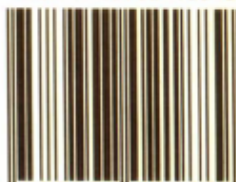
字 数 2475千字

书 号 ISBN 7-80702-188-8/J·17

定 价 1580.00元 (全6卷)

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

ISBN 7-80702-188-8

9 787807 021889 >

总 序

艺术的诞生与发展，是人类勤劳与智慧的结晶。艺术已成为人类社会一项重要的文化构成，艺术素养也成为人类精神境界的重要内涵。中国的经济实力越来越强，文化的包容性更加凸现出来，对世界艺术了解和欣赏的需求是显而易见的。基于此，我们编写了这套《世界艺术百科全书》。在编写的过程中，我们选取了大量有代表性的名家名作、风格流派，并以精练、浅显的语言共同阐述人类源远流长的艺术发展历程。

在璀璨的艺术星空中，那些有代表性的经典作品，不单是作者的才华表现，也蕴涵着时代、社会，民族的兴衰成败，透露着物质文明和精神文明的发展轨迹。所以，本书采用大量精美的图片把那些标志性的艺术作品一一展现出来。徜徉书中，你会感受到艺术殿堂的多姿多彩：精美的原始工艺品、辉煌的摄影、电影艺术、神圣的历代宗教壁画、博大精深的雕刻与建筑及美仑美奂的音乐、戏剧等等，不胜枚举。这里，有审美的欣赏，也有认知和启示。

绘画卷展示了数百位绘画大师的旷世杰作，几千年世界艺术的魅力经典。这里，你可以与达·芬奇、毕加索、伦勃朗、凡·高……这些如雷贯耳的艺术巨匠直接交流，体味他们的心思，感受他们的美丽情怀。这里，你还可以与在艺术史上留下伟大印记的其他画家，在流光溢彩的静默中直面人生，感受艺术的真谛。对于任何一位热爱艺术、热爱生活、感激生命的人来说，绘画无疑是最鲜活、最诚挚、最富感染力的心灵慰藉与感悟。怎样看待我们的生活，怎样认识美的世界，怎样感受人生的美好……艺术是属于所有人的，我们需要的只是一点点时间，不管是匆匆一瞥，还是细细品味。

建筑雕塑卷首先讲述了西方建筑的源头、发展、不同地域的建筑、著名的建筑师及其建筑作品。其目的是让读者对西方建筑、建筑师、建筑作品有一个大致的了解。大量的建筑图片和精美的文字的结合，使本卷极具可读性。雕塑是一门古老的艺术，本卷根据现今掌握的雕塑艺术的有关资料（史料、雕塑品等），勾勒出了一条雕塑艺术按时间顺序发展的脉络（原始、古代、中世纪、文艺复兴时期、17~18世纪，近现代），读者可以从其形式、内容、技巧、材质等方方面面的变化，发现人类关于美的意识不断发展变化的过程。并且把每个时期的人文背景、艺术思潮、艺术流派的演变写得较为清楚，而且对其代表人物，代表作品也给予了重点介绍与分析。

音乐舞蹈卷描述的是人类最古老的载歌载舞的梦想。早在人们开始讨论音乐是如何产生的之前，音乐就产生了。有人甚至认为，音乐先于人类的言语而诞生，当原始人类为驱赶大自然带来的恐惧感而呼喊时，当他们围绕猎获物手舞足蹈并且发声伴奏时，当他们在劳作中叫出协力的号子时……

但重要的不是音乐到底是怎样出现的，而是音乐是怎样成为人类生活中几乎无所不

在的影响性力量的。除了纯粹的欣赏与娱乐功能，音乐在生产、教育、宗教、战争、医疗、竞技、商业、礼仪、交流、修养等方面都表现出强大的功用，其发展最终导致这样一个事实的出现，对音乐的理解以及对音乐知识（当然也包括音乐史知识）的把握，成了人们进入主流社会的基础台阶。

电影摄影卷首先从电影艺术发展的角度，对一些有重大贡献的国家尤其是美国、前苏联、意大利、法国的电影创作概况，对一些有重大影响电影艺术大师的创作道路及其代表作品，对一些重要的电影思潮流派及其标志性的发展历程，进行了全面的介绍与评析，概述了世界电影百年的风云变幻和演进脉络。配有精美图片，语言流畅。摄影部分则按照历史发展的线索，介绍了世界摄影艺术的主要流派和摄影大师，展示了他们的著名作品，同时还穿插了一些欣赏摄影作品时所必须具备的基本知识。既有知识性、观赏性，也为读者了解摄影艺术的发展提供了比较丰富的资料。

戏剧卷详述了不同艺术门类的历史，有突出重点的事件，人物和作品，反映当前学科发展水准，体现最新的研究成果。我们不但可从艺术史中，欣赏一个又一个伟大的艺术品，领略一个又一个伟大艺术家的风采，而且看到诞生这些伟大艺术品和艺术家背后所蕴涵的历史逻辑和历史哲学。本卷不仅注重普及性，而且也很注重学术性。对第一个艺术种类的历史在稳妥的历史分期叙述中，不仅要把人文背景、艺术思潮、流派的演变交代清楚，而且对代表人物、代表作品给予重点介绍和分析。

工艺美术发展史，也是人类追求和创造美的历史，各种工艺美术制品就是这种探索和创造的结果，在进行工艺美术创作的同时，人类不断地培育了自己的审美标准和鉴赏能力。这种对工艺制品的造型、色彩、材质和由这些因素所构成的美感的解释、想像、体验和谈判能力，是人们使用生活用品和观赏工艺作品时特有的一种精神活动和认识过程。在漫长的工艺美术创作活动中，人类不仅造就了自身的审美观念和创造意识，而且也提高了对各种材料（包括自然材料和人造材料）的把握能力和加工技术。

通览本书，可见四大特点。系统性：绘画、建筑雕塑、音乐舞蹈、电影摄影、戏剧、工艺美术各成体系，脉络清晰，互不混淆；连贯性：以历史时间为序，参考作品时间及艺术家活动时期来编排内容；全面性：囊括各个艺术门类的各种风格、派别、技法的作品；权威性：每个辞条都经过专家的严格审定、比较、挑选，然后定稿。

全书由近百位专家学者参与编撰，并得到国内外三十多家院校和研究机构的鼎力支持，没有他们的辛勤笔耕和严谨的治学精神，本书难以顺利付梓。在此，谨向他们表示最诚挚的谢意。

本书编委会

2006年2月

《世界艺术百科全书》

编 辑 委 员 会

顾 问 任继愈 当代学界泰斗、国学大师、哲学家、国家图书馆馆长
文怀沙 当代学界泰斗、国学大师、文学家、诗词学家
金开诚 著名学者、九三学社中央副主席、北京大学教授
叶 朗 著名学者、美学家、北京大学艺术学系主任、教授
王岳川 著名学者、北京大学教授、博士生导师
彭吉象 著名学者、北京大学教授、博士生导师
余昌祥 著名学者、国家新闻出版总署报刊司司长

总 主 编 徐 寒

编 委 (接姓氏笔画为序)

马子恺 牛耕耘 方 斌 皮 钧 刘格林
刘 墨 吴天智 张开冰 张录成 张俊东
陈 宇 陈 磊 赵旭薇 洪 亮 耿玉亮
唐书安 窦希铭 廖廷建 阚文咏

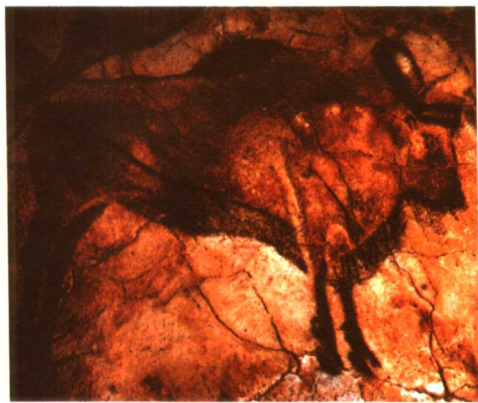
法律顾问 翟雪梅 北京众明律师事务所律师、法学博士

成员单位	国家图书馆	中央文史馆	中国社会科学院
	故宫博物院	中国文化研究会	广西社会科学院
	北京大学	清华大学	中国人民大学
	复旦大学	浙江大学	北京师范大学
	武汉大学	中山大学	四川大学
	河北大学	兰州大学	郑州大学
	吉林大学	山东大学	

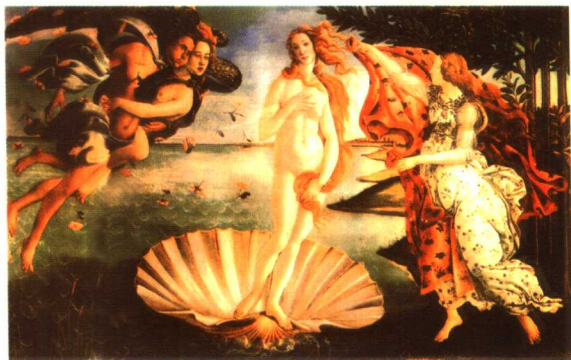

第一卷 绘画卷

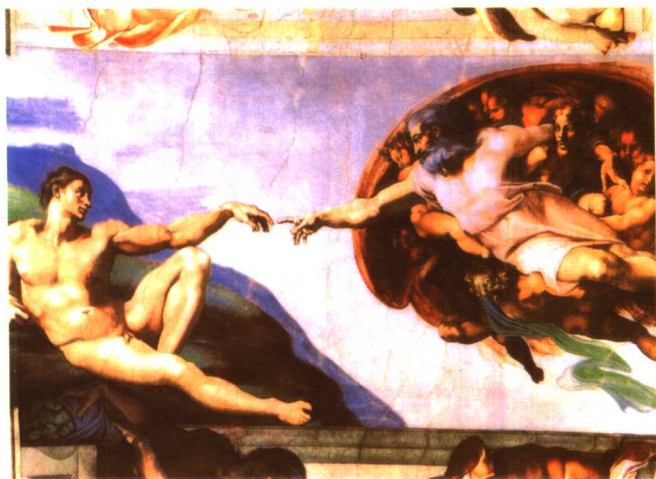
绘画卷展示了数百位绘画大师的旷世杰作，几千年世界艺术的魅力经典。这里，你可以与达·芬奇、毕加索、伦勃朗、凡·高……这些如雷贯耳的艺术巨匠直接交流，体味他们的心思，感受他们的美丽情怀。这里，你还可以与在艺术史上留下伟大印记的其他画家，在流光溢彩的静默中直面人生，感受艺术的真谛。对于任何一位热爱艺术、热爱生活、感激生命的人来说，绘画无疑是最鲜活、最诚挚、最富感染力的心灵慰藉与感悟。怎样看待我们的生活，怎样认识美的世界，怎样感受人生的美好……艺术是属于所有人的，我们需要的只是一点点时间，不管是匆匆一瞥，还是细细品味。

《阿尔塔拉野牛》 西班牙 约公元前 1800 年

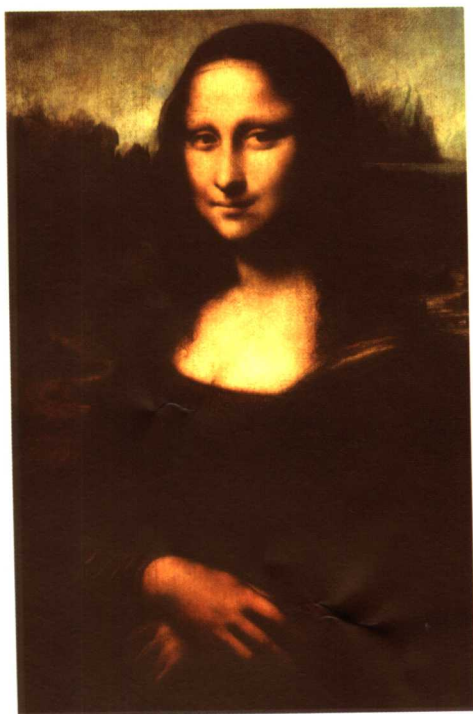
《维纳斯的诞生》 波提切利 意大利 约 1485 年

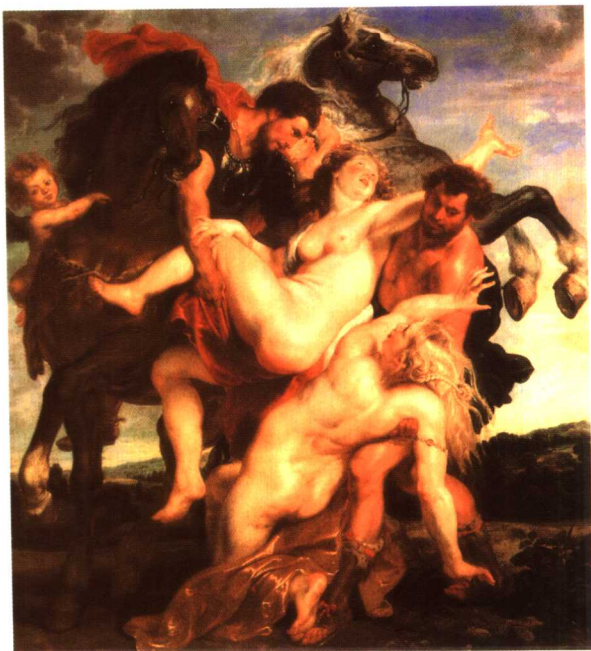
《创世纪》 米开朗基罗 意大利

《西斯庭圣母》 拉斐尔 意大利

《蒙娜丽莎》达·芬奇 意大利 1503-1506 年

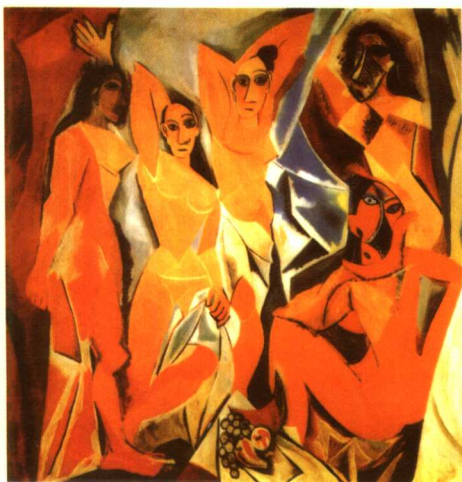
《强劫留西帕斯的女儿》鲁本斯 佛兰德斯 1615-1617 年

《马拉之死》达维特 法国 1793 年

《向日葵》凡·高 荷兰 1889 年

《亚威农少女》 毕加索 西班牙 1907 年

《日出·印象》 莫奈 法国 1873 年

第二卷 建筑雕塑卷

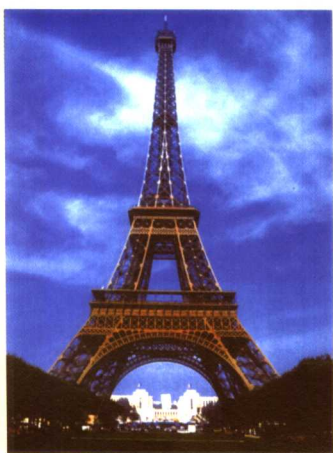
建筑雕塑卷首先讲述了西方建筑的源头、发展、不同地域的建筑、著名的建筑师及其建筑作品。其目的是让读者对西方建筑、建筑师、建筑作品有一个大致的了解。大量的建筑图片和精美的文字的结合,使本卷极具可读性。雕塑是一门古老的艺术,本卷根据现今掌握的雕塑艺术的有关资料(史料、雕塑品等),勾勒出了一条雕塑艺术按时间顺序发展的脉络(原始、古代、中世纪、文艺复兴时期、17~18 世纪,近现代),读者可以从其形式、内容、技巧、材质等方方面面的变化,发现人类关于美的意识不断发展变化的过程。并且把每个时期的人文背景、艺术思潮、艺术流派的演变写得较为清楚,而且对其代表人物,代表作品也给予了重点介绍与分析。

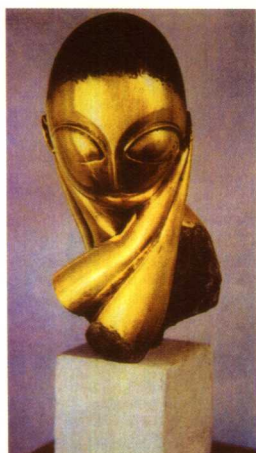
罗马大角斗场

圣彼得广场

埃菲尔铁塔

波嘉尼小姐像

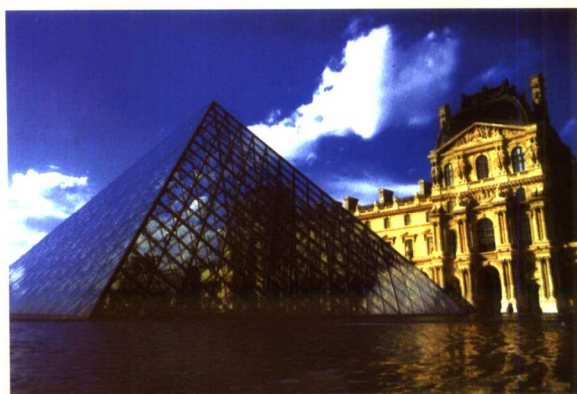
图坦卡蒙的金棺具(局部)

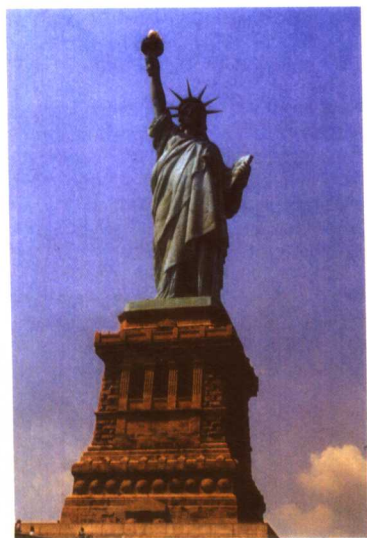
掷铁饼者

《拉奥孔》

玻璃金字塔

自由女神像

雅典卫城

第三卷 音乐舞蹈卷

音乐舞蹈卷描述的是人类最古老的载歌载舞的梦想。早在人们开始讨论音乐是如何产生的之前,音乐就产生了。有人甚至认为,音乐先于人类的言语而诞生?当原始人类为驱赶大自然带来的恐惧感而呼喊时,当他们围绕猎获物手舞足蹈并且发声伴奏时,当他们在劳作中叫出协力的号子时……

但重要的不是音乐到底是怎样出现的,而是音乐是怎样成为人类生活中几乎无所不在的影响性力量的。除了纯粹的欣赏与娱乐功能,音乐在生产、教育、宗教、战争、医疗、竞技、商业、礼仪、交流、修养等方面都表现出强大的功用,其发展最终导致这样一个事实的出现,对音乐的理解以及对音乐知识(当然也包括音乐史知识)的把握,成了人们进入主流社会的基础台阶。

乐师在演奏九弦竖琴

世界著名指挥家小泽征尔及美国波士顿交响乐团

出现在 16 世纪意大利教堂顶上的百科全书式乐器图

肯尼亚的鼓乐

菲律宾的竹乐队

芭蕾《火鸟》中的双人舞
美国芭蕾舞剧院演出

朝鲜舞蹈《在泉边》
朝鲜民主主义人民共和国万寿台艺术团演出

第四卷 电影摄影卷

电影摄影卷首先从电影艺术发展的角度,对一些有重大贡献的国家尤其是美国、前苏联、意大利、法国的电影创作概况,对一些有重大影响的艺术大师的创作道路及其代表作品,对一些重要的电影思潮流派及其标志性的发展历程,进行了全面的介绍与评析,概述了世界电影百年的风云变幻和演进脉络。配有精美图片,语言流畅。摄影部分则按照历史发展的线索,介绍了世界摄影艺术的主要流派和摄影大师,展示了他们的著名作品,同时还穿插了一些欣赏摄影作品时所必须具备的基本知识。既有知识性、观赏性,也为读者了解摄影艺术的发展提供了比较丰富的资料。

电影发明者:卢米埃尔兄弟

《影子武士》 日本 1980

《拉斯安纳斯的冬天》 西班牙 2000

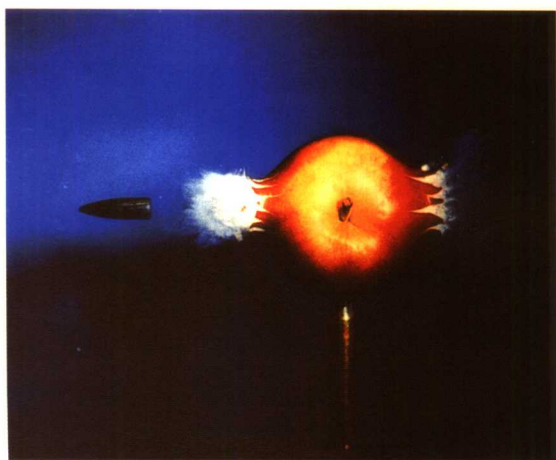
《红字》 美国 1995

《泰坦尼克号》

美国

1997

《子弹穿苹果》(2800 英尺/秒的子弹拍摄)

第五卷 戏剧卷

戏剧卷详述了不同艺术门类的历史,有突出重点的事件、人物和作品,反映当前学科发展水准,体现最新的研究成果。我们不但可从艺术史中,欣赏一个又一个伟大的艺术品,领略一个又一个伟大艺术家的风采,而且看到诞生这些伟大艺术品和艺术家背后所蕴涵的历史逻辑和历史哲学。本卷不仅注重普及性,而且也很注重学术性。对第一个艺术种类的历史在稳妥的历史分期叙述中,不仅要把人文背景、艺术思潮、流派的演变交代清楚,而且对代表人物、代表作品给予重点介绍和分析。

《忠臣蔵》 假名手本 日本

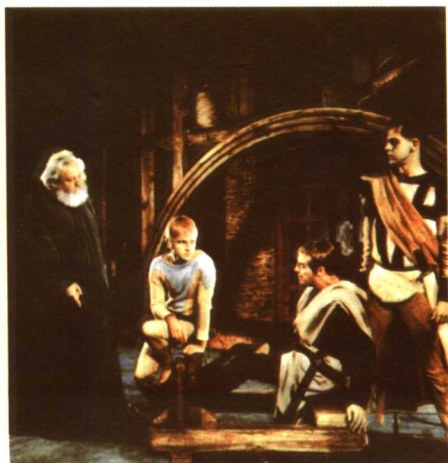
《俄狄浦斯王》剧照

《万尼亚舅舅》剧照(俄国,A. П. 契诃夫著)

聋哑剧《千面人》剧照
美国聋人剧团演出

《李尔王》剧照

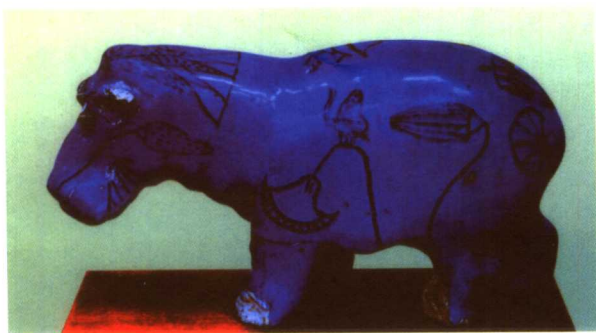

木偶戏《好兵帅克》剧照 捷克斯洛伐克木偶剧团演出

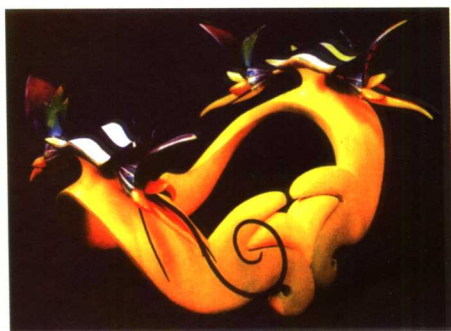

第六卷 工艺美术卷

工艺美术发展史,也是人类追求和创造美的历史,各种工艺美术制品就是这种探索和创造的结果,在进行工艺美术创作的同时,人类不断地培育了自己的审美标准和鉴赏能力。这种对工艺制品的造型、色彩、材质和由这些因素所构成的美感的解释、想象、体验和谈判能力,是人们使用生活用品和观赏工艺作品时特有的一种精神活动和认识过程。在漫长的工艺美术创作活动中,人类不仅造就了自身的审美观念和创造意识,而且也提高了对各种材料(包括自然材料和人造材料)的把握能力和加工技术。

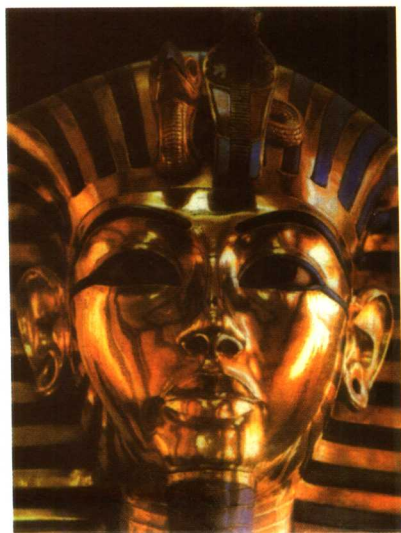
青釉河马

木艺《嫉妒》

黄金马车

图坦卡蒙金面具(古埃及)

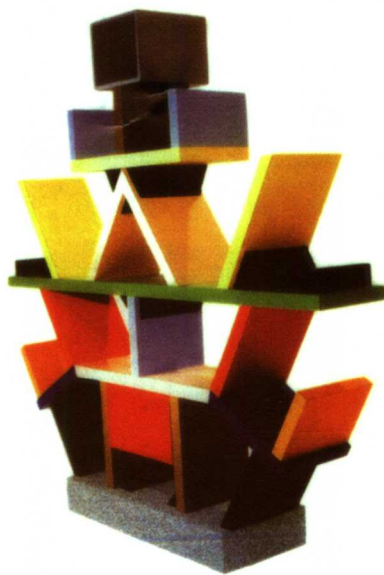
可叠放塑料椅 潘顿设计 丹麦

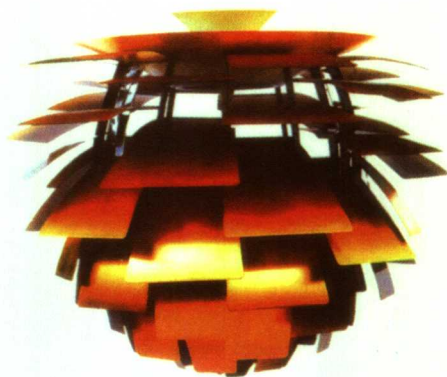
人形《延寿雏》

金制人面动物形胸饰

书架设计 索特萨斯 意大利

PH 灯 保尔·汉宁森设计 丹麦