

房龙作品 人类的艺术

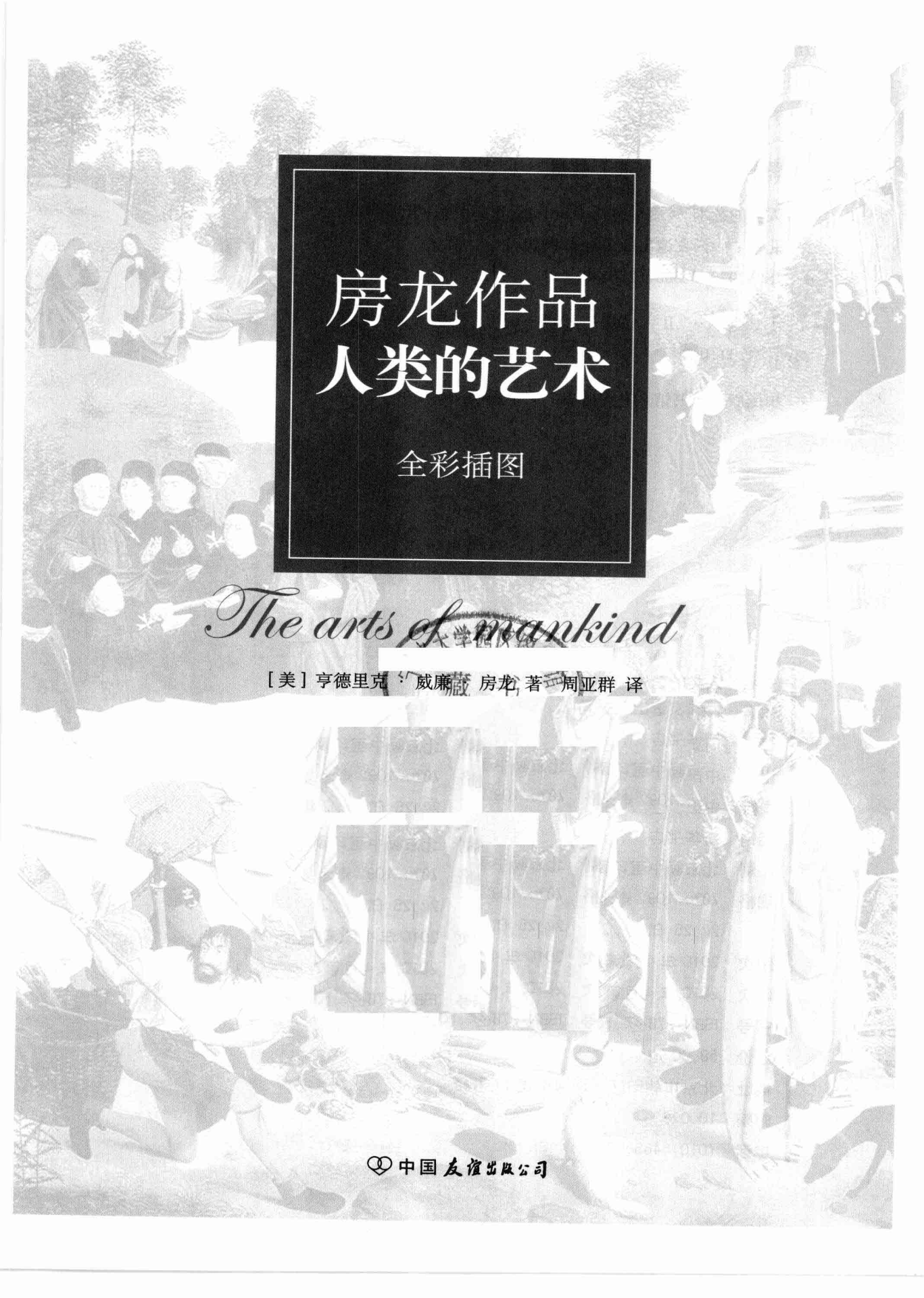
全彩插图

The arts of mankind

〔美〕亨德里克·威廉·房龙 著 周亚群 译

为你开启一扇通往人类最高智慧的艺术之门

艺术是人类与生俱来的天性，与人类一同诞生，只要有人类，艺术就如影随形。不同时代的艺术轮番登场，在房龙的笔下，共同演绎了一场精彩绝伦的人间史话。房龙以深厚的历史知识底蕴，清晰睿智的文风，将与人类历史一样沧桑的建筑、雕塑、绘画、音乐、戏剧、文学、舞蹈、服饰等几乎所有人类的艺术客观还原。在他笔下，艺术不再高不可攀，亲切得如同相知多年的朋友。正如他说，他要为读者开启一扇门，一扇通向人类艺术发展历程的快乐之门。

房龙作品 人类的艺术

全彩插图

The arts of mankind

【美】亨德里克·威廉·房龙 著 周亚群 译

中国友谊出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

人类的艺术 / (美) 房龙 (Vanloon, H. W.) 著; 周亚群译.
—北京: 中国友谊出版公司, 2010. 4

ISBN 978-7-5057-2703-8

I. ①人… II. ①房… ②周… III. ①艺术史—世界
IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 046510 号

书名	人类的艺术
作者	(美) 亨德里克·威廉·房龙
译者	周亚群
出版	中国友谊出版公司
发行	中国友谊出版公司
经销	新华书店
印刷	北京画中画印刷有限公司
规格	787×1092 毫米 16 开 22.25 印张 243 千字
版次	2010 年 4 月第 1 版
印次	2010 年 4 月第 1 次印刷
书号	ISBN 978-7-5057-2703-8
定价	58.00 元
地址	北京市朝阳区西坝河南里 17 号楼
邮编	100028
电话	(010)64668676

导读

亨德里克·威廉·房龙 (Hendrik Willem Van Loon, 1882—1944), 1882 年出生于荷兰, 杰出的美国通俗作家。1921 年出版的《人类的故事》, 让他一炮打红, 享誉世界。他擅长于用通俗易懂而又优美清新的个性语言, 把深奥枯燥的东西介绍给大众。他的读者遍布世界各地, 不管是谁, 只要翻开他的书页, 几乎都会达到废寝忘食的境界。

房龙的一生著述颇丰, 写了三十多种内容涉及历史、文化、文明以及科学等方面的书籍, 主要包括《房龙地理》、《文明的开端》、《太平洋的故事》、《人类的故事》、《圣经的故事》、《宽容》、《美国的故事》、《与伟人谈心》以及此书《人类的艺术》等。

《人类的艺术》是一本难得一见的好书。和其他著作一样, 贯穿此书的也是理性、宽容和进步的理念。按照作者在序中的陈述, 他写作此书的目的是, 在尽量不掺杂自己审美趣味的情况下, 把艺术所具备的那种普遍性揭示给读者。而艺术所具有的普遍性其实就是指: 真正的艺术并不受国界和时间的限制。

此书主要把艺术分为中世纪艺术、埃及艺术、希腊艺术、中国与日本艺术等几大模块, 内容涵盖了建筑、雕塑、绘画、音乐、戏剧, 以及文学、舞蹈、服饰、工艺美术等艺术领域。如此纷繁庞杂的内容, 房龙却能举重若轻, 灵活自如地行文, 可见其历史知识的渊博, 以及驾驭文字的功力之深厚。

《人类的艺术》既不是一本教科书, 也不是什么艺术的专著, 它是一部文笔生动的艺术史。读史可以明智。一般人读艺术史, 可以加强自己的艺术修养, 甚至领悟人生的真谛。而艺术家们读艺术史, 则可彻悟艺术的终极目的, 提高艺术的创作水平。

在房龙看来, 人类所有的艺术都只有一个目的, 那就是服务于生活。所谓服务于生活, 按照译者的理解, 就是为生活提供诗意。诗意, 或者叫意义, 是人类得以生存下去的目的。如若少吃一两顿饭, 人们可能会感到饥饿。而如若没有诗意, 人类则会精神崩溃, 成为行尸走肉。

所以房龙认为, 如若艺术不是为了满足生活的某种需要, 而是纯粹为艺术而艺术, 那么毫无疑问, 艺术的生命必不长久。当然了, 房龙这样说的时候, 可能没意识到, 为艺术

而艺术其实也是一种生活之需。笔者的意思并非是对此表示赞赏，事实上笔者也反对为艺术而艺术，不过对此笔者不再多作阐述。

房龙始终站在全人类的高度，以一个人文主义者的视角来进行自己的创作。此书也不例外。阅读完《人类的艺术》，我们会发现，房龙观察和叙述的眼光始终如此不偏不倚。另外，在书中我们还能看见他对当时的政治局势洞若观火，他是少数能提前就预知纳粹之威胁的智者。然而与此同时，他又能客观公正地评价希特勒的精神之父瓦格纳，实属难得。

房龙写作此书的时候，人类社会正处于一片混乱之中。但房龙并没有因此悲观绝望。相反，他对艺术和人类的前途仍然抱持乐观的态度。他说，不管波涛是向上涌动，还是向下跌落，总之我们都是汹涌地向前。而今天的现实也正好证明了他的这个观点——

“时至今日，大戏仍然在上演。”

序

并非是为了向各位讲述史实，我才写作此书。因为此书涉及的所谓史实早已为人熟知，它们已被大量写进那些有关绘画、建筑和音乐的著作。我将它们罗列于此，不过是想在尽量不掺杂个人审美观的情况下，告诉读者艺术所具有的普遍性。

然而这么厚的书，读者凭什么要去阅读它呢？

其实本书不过想把各位带进一个与众不同的领域，在那里生活着一群特殊的人：他们可以少吃一两顿饭，但绝不可以缺少音乐、绘画的诗意，他们把这种诗意当做生活的价值，人生的意义。

大家很容易误解我的这种说辞，但我要说的是，我并不打算让各位放弃舒适体面的生活而去选择艰苦贫寒的生活，我只想向各位打开一扇艺术之窗，让大家走进你可能从未走进的缪斯的花园。

日常生活中，谁都会有一些爱好。不管是画画、唱歌、弹琴还是戏剧表演，它们都能让人生充满诗意，所以我们没有理由加以拒绝。

我认识很多打网球和高尔夫球的人，他们在球技方面都是颇有造诣的高手，但我发现他们的一生却总是郁郁寡欢。他们不能在球赛中获取乐趣，因为他们打得不如比尔·铁登和瓦尔特·哈根。由此可见，生活在一个崇尚竞争的国度里，实在是一件很不幸的事情。

然而在艺术上就不会如此，即使你不能达到很高的水平，也仍然会被称作艺术家。这正如你虽然不是拉力赛车的运动员，但却仍能用你的老式汽车来参加竞赛一样。而且，你将很快意识到，将闲暇时光用于诸如摄影、烹调、绘画和表演等艺术形式，你将获得无穷无尽的乐趣。

然而各位也必须记住，坚持这种爱好不仅需要灵感，而且更需要毅力。

阅读此书，大家会知道人类所有的艺术都只有一个目的，那就是服务于生活。正如家庭成员互相有联系一样，所有艺术之间也都是相通的。你懂了交响乐，可能就会帮助你把绘画画得更好。目前我已经五十五岁了，但仍在一个交响乐团演奏曲子，这占用了我很多时间，但我也因此对陌生的音乐结构有了更多的理解，而这又从另外一方面帮助我画出了

更好的作品。

我有一架小型版画印刷机，已经用了多年，我常用它印刷那些我没准备出售的版画，因此我也体会到了古代那些版画家要获取成功是多么的艰难。

我们有必要研究古代绘画大师的经典，临摹丢勒和格列柯这类画家的经典作品你将受益匪浅，但我不鼓励大家对他们进行简单粗糙的模仿。

音乐也如此，你应把那些零钱用来购买和收集唱片，而不应拿去胡乱花掉。你还应了解古代那些作曲家的作品。这就如同下棋，要想下好棋就必须了解马歇尔和卡帕布兰卡（古巴国际象棋大师）的棋谱。如果你了解了他们的棋谱，即使你不会成为马歇尔和卡帕布兰卡第二，也会使你的棋艺有所提高。

还有一点，如你已经选择了一门艺术作为你的爱好，那你就需要让它与你如影随形，就像带着一条你非常喜欢的小狗那样。

怎么如影随形？我想对这个问题多说几句。

比如你爱好画画，你就可以在口袋里带些纸片，当身边无人时，就可以画下一些你所看到的东西。也许你的作品不会被拿来与穷困一生的伦勃朗的作品一起放在博物馆展出，但你的这些练习绝不会因此而白费，它们能让你对事物的观察更加敏锐。

如你想尝试新的材质，你可以换一种形式，比如油画、水彩和水粉画。这样一来，就像去了很多国家旅游，你会体会到更多的快乐。你完全可以用你孩子的颜料和铅笔去创作，所以无须为费用担心。

再比如你爱好音乐，你也得有勤于练习的习惯。一开始哪怕每天只练习十五分钟也好，慢慢地你就能增加到几个时辰了。

大家都知道，钢琴这种乐器在音乐中是不可或缺的，但大家也都知道钢琴并非音乐中唯一的乐器。我这样一说，你一定已经恍然大悟。至于接下来该怎么做，就不用我多费唇舌了。每个人有每个人的选择，愿意干什么不愿意干什么完全是你一个人的事。但作曲也好，做航模也罢，画风景也好，做花园设计也罢，都应主动向艺术家求教。艺术家是缪斯卑微的门徒，却是你不可或缺良师益友。它们会引领着你去他们的私家花园散步，让你赏心悦目，大饱眼福。

或许，你将因此而领悟到人生的真谛，或者至少也会因一分耕耘一分收获而感到满足和幸运。

Hendrik Willem Van Loon

目录

The arts of mankind
人类的艺术

导读 /1

序 /3

第一章 写在前面的话 /1

第二章 人类的史前艺术 /7

第三章 埃及的艺术 /15

第四章 巴比伦、迦太基及神秘的苏美尔王国的艺术 /23

第五章 海因里希·谢里曼 /29

第六章 希腊艺术 /35

第七章 古罗马及拜占庭帝国艺术 /43

第八章 俄罗斯艺术 /49

第九章 波斯艺术 /53

第十章 中世纪初期的艺术 /57

第十一章 哥特式艺术 /69

第十二章 文艺复兴时期的艺术 /83

第十三章 佛罗伦萨的艺术 /95

第十四章 油画艺术的发明 /105

第十五章 意大利绘画工厂的开张 /111

第十六章 美洲艺术 /133

第十七章 在新绘画诞生之地听见新音乐 /137

目录

The arts of mankind
人类的艺术

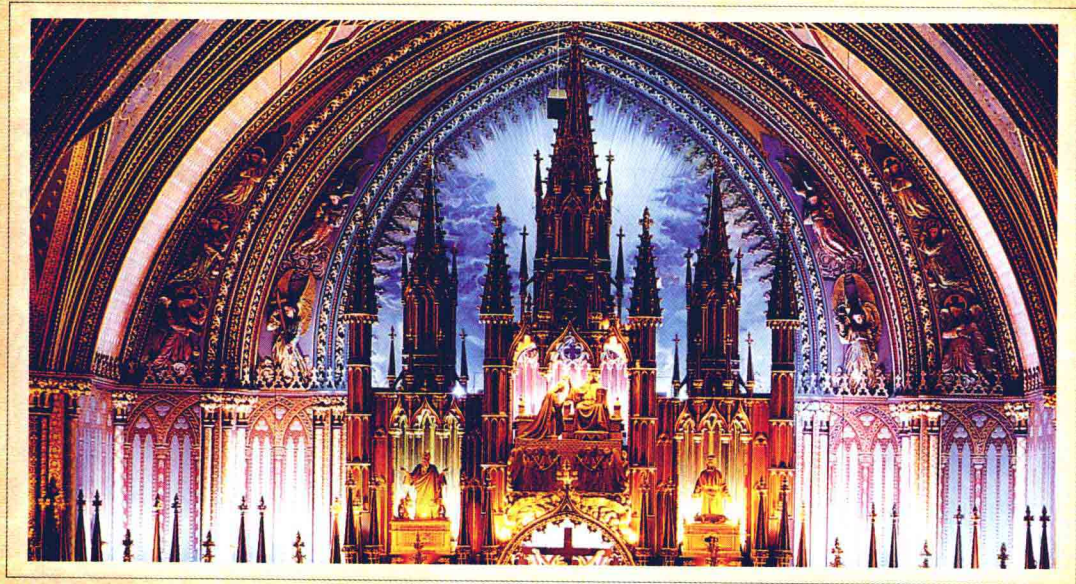

- 第十八章 新繁荣被带到了欧洲中心 /147
- 第十九章 巴洛克的艺术风格 /159
- 第二十章 荷兰画派的出现 /177
- 第二十一章 伟大的世纪 /193
- 第二十二章 被安葬在圣地的莫里哀 /207
- 第二十三章 演员们重新登上舞台 /213
- 第二十四章 歌剧艺术 /217
- 第二十五章 洛可可艺术 /229
- 第二十六章 中国、印度以及日本的艺术 /237
- 第二十七章 哥雅的艺术 /251
- 第二十八章 画册被乐谱取而代之 /257
- 第二十九章 巴赫、汉德尔、海顿、莫扎特以及贝多芬 /261
- 第三十章 在画室之中出现了造反运动 /295
- 第三十一章 十九世纪时期的音乐 /305
- 第三十二章 帕格尼尼以及李斯特 /309
- 第三十三章 达盖尔发明了摄影 /319
- 第三十四章 约翰·施特劳斯 /323
- 第三十五章 肖邦 /327
- 第三十六章 理查德·瓦格纳 /331
- 第三十七章 约翰内斯·勃拉姆斯 /337
- 第三十八章 克劳德·德彪西 /341
- 结束语 /344

第一章

The arts of mankind

写在前面的话

有关艺术家的个性，艺术，非艺术的区分及永远不能解答的其他问题。

都说艺术是一种语言，具有普遍性，但在我看来世人并不能因此就很容易地对艺术有所理解。比如，此刻我正在楼上的书桌前听巴赫的G小调。在我看来，我简直就是在享受音乐中的极品。但我的孩子们在楼下听它，感觉和噪音差不多，弄得他们心烦意乱。

看见弗朗士·哈尔斯或者伦勃朗的肖像画，我可能会为之一惊，但在他人眼里，它们可能仅仅是一片灰蒙蒙的颜料。

记得年轻时，我的一个叔叔买了文森特·梵高的一小幅速写，当时这件事竟在周围人群中引起了轩然大波，因为在那时候，梵高还被认为是社会的渣滓。而到了去年冬天，情况就大不相同了。当美国展出梵高的几件作品时，观众们竟呼啦一下冲进了博物馆，使得纽约市政府只好派出警察来维持博物馆内的秩序。

《星夜》梵高

现在，我们都知道中国画的意境非常深远，但又有谁知道，西方足足花了好几百年的时间，才对中国画有所了解呢？

说到底，艺术具有普遍性，是指艺术不受国界和时间的限制。

既如此，那么不管是从欧洲还是中国开始，不管是从毛利人还是爱斯基摩人开始，本书第一章都会很合乎情理。

在这里，我就先给大家讲一个出现在中国古籍中的故事吧：

有一个叫娄公的老画家，在他弥留之际，召见了他的学生。学生们到齐后，发现老画家坐在画案前，身体羸弱，颤抖的手已经拿不动笔，于是学生们请他上床休息，但他却摇了摇头说：“这些笔墨已随我多年，和我

《梅花图》八大山人

形同手足，所以在我一息尚存之际，我愿意和它们待在一起。”

学生们听到这里，纷纷跪了下来，有很多人失声痛哭。然而见此情景，娄公却感到无比惊讶，说：“孩子们，你们怎么回事？我叫你们来赴宴，参加我人生最后的旅程。每个人都必将经历同样的庆典，这是一件高兴的事啊，何以你们反倒哭了起来呢？”

说完后，娄公满面笑容地看着他的学生们。其中一个学生擦干眼泪，说道：“老师，我们很脆弱，请您原谅。每当学生们想起您苦命的一生，心中便不由自主地难过。您一生没有夫人与您厮守，死后也将没有儿孙为您戴孝。您的一生就像一个奴隶，从早到晚都在工作。而那些蝇营狗苟的俗人却日进斗金，老天爷对您太不公平了。您走之后，还要学生们继承您的事业，学生们想知道，您做了这么大的牺牲，到底值不值？”

慢慢地，娄公抬起了他的头，脸上浮现出志得意满的骄傲神色，说道：“公平，当然公平。不仅公平，我的所得甚至大大地超乎了我的期望。当然，各位说的也有道理，我这一生无亲无故，但幸亏我还有朋友。如果不是他们的慷慨解囊，我到现在可能还是食不果腹，衣不蔽体。然而我最终听从了心灵的呼唤，独自上路，终于达到了每个人都梦寐以求的最高目的。”

这时，学生中最老的人，也就是最先讲话的那个，小声说道：“那好吧，老师，请您告诉我们人的一生中，什么才是他的最高目的。请您以此作为您的临别赠言。”

娄公从座位上慢慢站起，缓缓挪到一幅画前，他的眼里闪着奇异的光芒。这幅作品是他最满意的一幅，是他用如椽大笔一挥而就的一片草叶。这片草叶并非普通的草叶，它蕴含着有史以来所有草叶的灵性及精神。它是如此生动逼真，看上去似乎正在呼吸。

“答案就在这幅画里。我已达到了和自然平等的地位，回归自然，融入自然，我还有什么不满足的。”

说到这里，娄公向学生们道别，安然而逝。

你不觉得这个故事引人深思吗？按照故事中娄公的观点，艺术家的最高目的就是要达到自然之境。也许相同的问题还有不同的答案，然而从希腊文明开始，这种观念已经慢慢地深入人心。

如果我是娄公，身处他当时的境况，我也会这样作答。

相比自然界来说，人类即使在最了不起的时候，也不过是沧海一粟，永远弱小无助。自然界通过万物与人类接触，人类则以万物表达自己。这种表达的形式，在我看来其实就是艺术。

如果有一天你成了伟大的举世公认的艺术家的话，您就能对上帝倾诉：“主啊，您知道我的艺术可能并不能达到您的期许，但它们毕竟还是我受到您的召唤而做出的表达。即使不是很完美，但我毕竟也成了造物主了！我已经尽力了。如果您想知道的话，我敢告诉您它们

是很不错的。”

当然了，我在这里并没有轻视那些不会用任何艺术手段来表达自己的人的意思。

中世纪时有一个寓言，主人公是两个悔罪之人，一个是鞋匠，另一个是音乐家。有一天，两人同时走到圣母面前请求宽恕。而他俩都知道，对圣母的祝福，他们是无以回报的。

音乐家用他唯一的乐器小提琴奏了一首曲子，因曲子动听，他所要求的祝福获得了满足。然而轮到鞋匠的时候，他却没了信心。他觉得他不能为圣母做什么，只能为她提供一双小巧的便鞋。而一双小便鞋如何能够与动听的音乐相提并论？

然而尽管如此，他终于还是给圣母做了一双小巧的鞋子，而结果是这个鞋匠同样也获得了圣母的祝福。鞋子虽然不能和音乐相比，但最重要的是这也代表了鞋匠最真挚的感情。

这个故事虽然是中世纪的，但它也让我对现代人严格区分艺术与工艺感到迷惑不解。以前，艺术家与手艺人之间并没有严格的分别，艺术也是日常生活不可或缺的一部分。说实话，艺术家不过就是一个手艺人，只不过手艺比较高超而已。然而现在的艺术家和手艺人被人们严格地加以区分，互相之间也从不沟通交流，彼此形同陌路。

这一点我的体会是很深的。年轻时，曾见人推崇荒谬的“为艺术而艺术”的理念。三十多年过去，大家才明白，设计老布鲁克林的工程师和画沙特尔大教堂图纸的石匠都是伟大的艺术家。同样的道理，不管是阿斯达的踏踏舞还是《名歌手》的五重奏，都能给我们大多数人以美感。

时间对艺术有着非同凡响的影响，这是不争的事实。比如今天的意大利已经和北英格兰的工业城市没什么分别，所有艺术之美已然丧失殆尽。然而十五世纪之前的意大利，却是艺术家的天堂。再拿美国来说吧，这一百多年以来，美国人跟蝗虫似的，对艺术不闻不问，从东部一直啃到西部。但是在未来一个世纪或者更长一点的时间，它却完全有可能成为世界艺术之都。

出于阅读的方便，本书仍按照过去大家通用的方法划分时间，把艺术划分为中世纪艺术、埃及艺术、希腊艺术、中国与日本艺术几大模块。这种划分方法只是暂时的权宜之计，并不十分科学。

我不敢苟同那种把艺术分为所谓“资产阶级艺术”和“无产阶级艺术”的划分，我只知道艺术有“好艺术”和“坏艺术”之分，这一点我想在这里就向各位交代清楚。

除此之外，本书似乎还应该讲一讲所谓的“天才”。在今天那些所谓评论家的笔下，“天才”两个字出现得太多太多了，然而从我记事起，这种人却屈指可数。现在，我要用那时候的标准给“天才”确立一个公式：

天才 = 技艺精湛 + 思维独特

这两个特征中，又数技艺精湛最为重要。

著名的法国印象派大师马奈老爹在一次和一些急于想知道艺术真谛的青年人谈话时曾说：“太简单不过了，如果你第一次就能画好，那再好不过。如若不能，那也无关紧要，你就重新再来，直到把它画好为止。”

常听现在不少人说，他们已经把诸如自由、平等及幸福等带给大众，目前的任务是把艺术也带给他们。话虽如此，但能否做到就是两回事了。古印度人曾说：“想皈依宗教，就要走进寺庙”。也就是说，皈依宗教的人，应该处世事之外。从这一点来说，每个艺术家都是皈依宗教的人。所有艺术本质上都是个人体验，因此它就天生是脱俗的，出类拔萃的。

在传媒不发达的年代，艺术家的名字常会被湮没在动乱之中。现在的我们不知道是谁修了金字塔，也不知道是谁建造了中世纪教堂，然而这并不表示和他们同时代的人也不知道他们。

在这里我要说一点，我不赞同艺术为人民所创这种观点。几乎每一个真正的艺术家都是孤独的，和一切孤独的人一样，他永远会坚持自己的个性，他认为自己最宝贵的财富就是自己的个性，所以他会永远予以保留。他和众人喝酒，和邻居谈笑，他穿随便的衣服，说粗俗的话语，似乎他就是大众的一员，然而在他的内心世界里，他仍然是独立自主的国王和上帝。

一生都坎坷不平的文森特·梵高以及那个拒绝在公爵面前脱帽的路德维希·贝多芬，他们平时可能会和大众待在一块，然而当他们拿起画笔作画，或写乐谱的时候，他们又是那么与众不同。他们只服从一种原则，这种原则要求他们保持独特的个性。以前我们把这种人叫做贵族，那时这些所谓贵族还挺多，但现在却越来越少了。

然而，无论这个艺术家是一个普通人还是一个天才，本质上都不过是人而已，只不过稍微比大众要敏感一点罢了。

因此，你会发现有一个理查德·瓦格纳，也有一个莫扎特。他们带给我们的都是优美动听的音乐，但彼此的品质却各不相同。瓦格纳为人狂放不羁，卑鄙下流，也许是史上最让人憎恶的人之一；而莫扎特不但温文尔雅，且慷慨无私，其品性之完美，让他几乎可以和圣徒相比。

如果不想犯错误，请你不要分析艺术家的灵魂。艺术家可能有灵魂，但他们的灵魂和我们的并没有本质上的区别。最优秀的艺术家，他们只知道创作，无暇去思考什么不朽的灵魂，所以优

莫扎特

秀的艺术家其实都是极其简单的人，就像热恋中的女人一样，他们对自己的作品倾注了所有的感情。

那么，艺术家究竟是什么人呢？

画家向我们揭示他想看到的一切，而我们也会看到他能看到的一切。

音乐家其实就是自称“听到了音律”的人。

而诗人是这样说的，“我用普通的词语编织我最美丽的梦想。”

小说家则说，“让我给你讲个故事吧。”

其他的可以照此类推。

说白了，艺术家只不过是一种记录工具而已。至于这种记录对人是否有意义，则是他不能控制的。就像夜鹰或者乌鸦一样，它们对我们现在的议论毫无兴趣，但却一门心思地去争取其他同类的好感。而同样的道理，我们也不能把它们变成我们的知音。

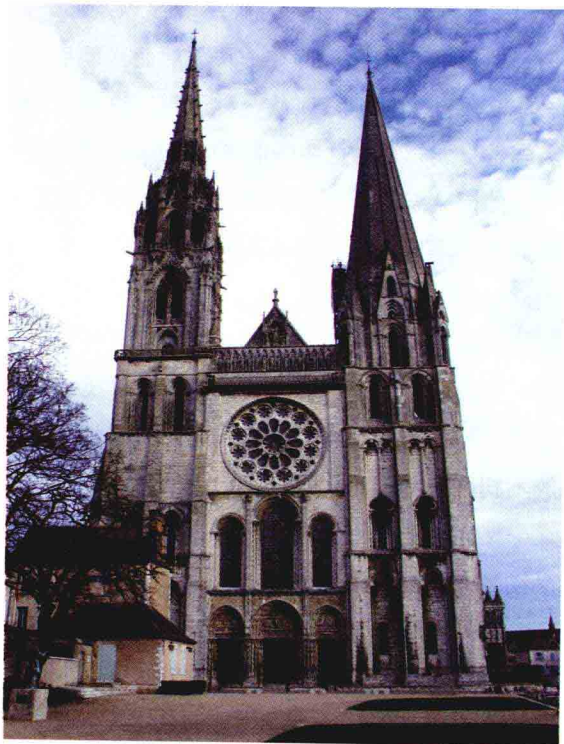
读完本书，各位可能问我为什么会对一些问题的反复强调，而对另外一些看上去同等重要的问题却一笔带过。这一点我也察觉到了。

一开始，我是想把诸如文学、建筑、绘画、戏剧、芭蕾、烹调、时装、珐琅以及陶瓷等等艺术形式都写入本书。于是我用几年时间写了一百多万字，最后却没有一家出版社愿意出版。即使有出版社愿意出版，这么厚的大部头，谁会去读？

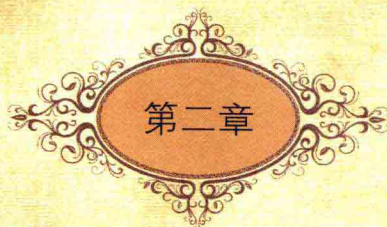
假如说我给读者的是一本达三十磅重的大部头，那就和读者给他的小孩买宠物却买回一头庞大的恐龙一样。

于是我只好删繁就简，辛苦几年，终于把书改成现在的这个样子，由原来的一千八百页变成现在的八百页。而我明白，我是在向普通读者介绍，从公元前 50 万年直到现在，各种艺术要介绍的实在太多了，所以我只能向读者介绍那些精华，并使他们因此而喜欢上艺术。

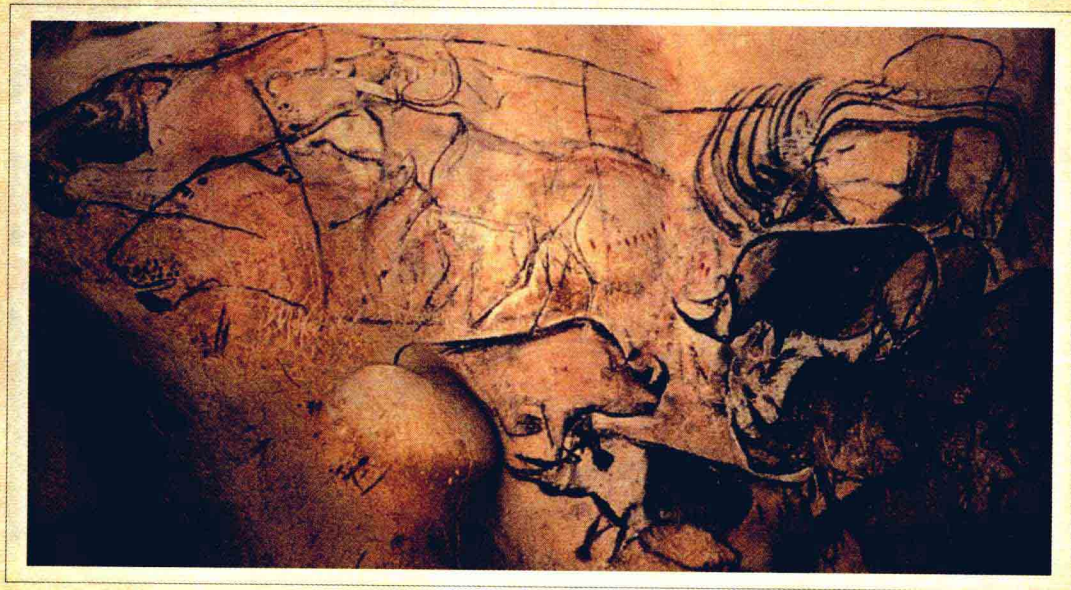
这就是本书详略布置不一样的原因。我认为这不会影响本书对艺术普遍性的揭示。因为在我们的日常生活中，也存在艺术的这种普遍性。

沙特尔大教堂

The arts of mankind

人类的史前艺术

我希望点亮一支蜡烛，照亮这个巨大而黑暗的石窟。然而不管我怎么努力，这个石窟还是一团漆黑，不向我们透露它的秘密。

假如这一章的内容放在一百年前去写，可能就要容易得多，今天来写相对就很难了。因为一百年前，有关艺术的历史十分简单，就跟《圣经》的年表差不多。乌舍主教对我们说世界的起源时间是公元前 4004 年 10 月 28 日，那天是星期五。而我们无条件地接受了这种说法。亚当到底在哪年出生，到底是在公元前 4004 年，还是在公元前 40004 年，还是在公元前 4000004 年，对我们来说都是无所谓的，我们何苦因此而自找麻烦呢？

百年之前，一提起歌德和莱辛，人们就会肃然起敬。约翰·沃尔夫冈·冯·歌德，在 1786 年秋不辞辛苦地翻越阿尔卑斯山，之后两年，他就给世人带来了一本意大利游记。他对意大利这个地方向往已久，在他的这个游记里，他详细记录了他在这个地方凭吊古迹时肃穆的心情。除此之外，他也用此书向那些对他仰慕的大众指点迷途，让他们严守古训，重建日常生活。

在歌德之前，有一位约翰·约阿希姆·温克尔曼先生，他为人乏味但却博学多闻。此人写了一本《古代艺术史》，这部书据说被公认为一部衡量希腊艺术的经典之作。可惜因为温克尔曼英年早逝，没有能够完成他的古代史大部头。但他已经成功地启示了歌德和莱辛，后者因他的启发而写下了《拉奥孔》，这本书被公认为揭示出了诗歌与造型艺术之间的神秘关系。

约翰·沃尔夫冈·冯·歌德

约翰·约阿希姆·温克尔曼