

世界

世界艺术包罗万象，博大精深。本书编者尽量采用形象生动的语言来阐释作品的艺术之美，并用类通俗的叙述形式讲述艺术大师的风采，让广大读者能够在轻松和愉悦的氛围下了解这些艺术珍品，培养优雅性情，提高艺术修养。

宋大为◎编著

艺术速读

一场荟萃了人类艺术硕果的盛宴，一座美不胜收的世界艺术园林。

台海出版社

世界

世界艺术包罗万象，博大精深
本书编者尽量采用形象生动的
语言来阐释作品的艺术之美，
并用类通俗的叙述形式讲述艺
术大师的风采，让广大读者能
够在轻松和愉悦的氛围下了解
这些艺术珍品，培养优雅性情，
提高艺术修养

宋大为◎编著

艺术速读

一场荟萃了人类艺术硕果的盛宴，一座美不胜收的世界艺术园林。

台海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术速读 / 宋大为编著. —北京: 台海出版社, 2011.2

ISBN 978-7-80141-730-5

I. ①世… II. ①宋… III. ①艺术—概况—世界
IV. ①J11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 226838 号

世界艺术速读

著 者: 宋大为

责任编辑: 谢香

装帧设计: 天下书装

版式设计: 盛文林文化

责任印制: 蔡旭

出版发行: 台海出版社

地 址: 北京市景山东街 20 号, 邮政编码: 100009

电 话: 010-64041652 (发行, 邮购)

传 真: 010-84045799 (总编室)

网 址: www.taimeng.org.cn/thcbs/default.htm

E-mail: th-cbs@163.com

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京高岭印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 185×260 1/16

字 数: 480 千字

印 张: 26

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80141-730-5

定 价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

前言

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物质文明的同时,也取得了辉煌的艺术成就。艺术是人类智慧、思想和情感的结晶,其丰富的内涵是人类培养审美观点、美的欣赏能力和创造能力的优质土壤。

作为文明的重要组成部分,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,了解艺术是解读世界文明的蹊径。

此外,世界艺术发展过程中,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,它对人们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。

艺术也是人类精神生活的重要组成部分,不同文化圈的人们往往因其拥有不同形态与风格的艺术而体现出差异,人类艺术的丰富性正建立在这一基础之上。

艺术是人类表达与交流情感的重要手段,用以相互沟通的重要手段,甚至它还是人类在自身与大自然的接触与交流过程中获得的重要表达形式。同时,艺术还是文化最重要与最核心的载体之一。从这个意义上来说,人们需要摆脱单调的审美趣味,以多元化的艺术形式去与人、与大自然沟通。

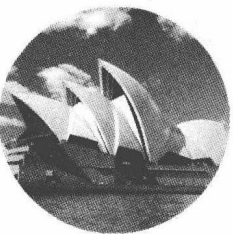
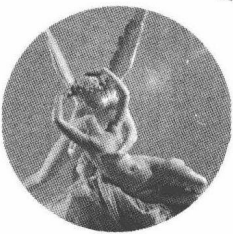
艺术源远流长,艺术珍品美不胜收。我们组织编写的这本《世界艺术速读》分为文学艺术、绘画艺术、雕塑艺术、音乐艺术和建筑艺术等五个部分。在每个部分中,我们都精心挑选了在世界范围内有影响力的艺术作品或艺术大师加以介绍。在介绍的时候,我们尽量采用通俗易懂的语言和讲故事的形式来阐释作品的艺术之美和大师的风采,以便广大读者能够在轻松和愉悦的氛围下了解这些艺术珍品,提高艺术修养。同时,我们在书中配入了 200 余幅精美图片,它们给世界艺术以丰富、具象的还原,尽可能地为广大读者欣赏艺术作品提供方便。

我们真诚地希望本书能在一定程度上提高读者的审美趣味,扩展审美视野。由于水平有限,书中的纰漏和谬误之处在所难免,敬请诸君不吝赐教!

目 录

文学艺术速读

- 《一千零一夜》 / 2
- 《罗摩衍那》 / 3
- 《吉檀迦利》 / 5
- 《源氏物语》 / 6
- 《死魂灵》 / 7
- 《钦差大臣》 / 9
- 《战争与和平》 / 9
- 《叶甫盖尼·奥涅金》 / 12
- 《罪与罚》 / 13
- 《母亲》 / 15
- 《钢铁是怎样炼成的》 / 16
- 《静静的顿河》 / 19
- 《荷马史诗》 / 21
- 《神曲》 / 22
- 《伊索寓言》 / 24
- 《十日谈》 / 25
- 《堂·吉珂德》 / 26
- 安徒生童话 / 28
- 莎士比亚的戏剧 / 30
- 《鲁宾逊漂流记》 / 32
- 《傲慢与偏见》 / 33
- 《呼啸山庄》 / 35
- 《简·爱》 / 37

拜伦和他的诗 / 39

《雾都孤儿》 / 41

《德伯家的苔丝》 / 42

《牛虻》 / 44

莫里哀的艺术 / 45

《忏悔录》 / 46

司汤达和《红与黑》 / 47

《人间喜剧》 / 49

《包法利夫人》 / 51

《悲惨世界》 / 53

《茶花女》 / 55

莫泊桑的短篇小说 / 57

《约翰·克利斯朵夫》 / 59

《少年维特之烦恼》 / 60

《浮士德》 / 63

《阴谋与爱情》 / 64

《玩偶之家》 / 66

《红字》 / 67

《汤姆叔叔的小屋》 / 68

《老人与海》 / 70

《喧哗与骚动》 / 72

《麦田里的守望者》 / 74

《第二十二条军规》 / 76

《百年孤独》 / 77

《荆棘鸟》 / 80

绘画艺术速读

三个女乐师 / 84

查士丁尼和他的随从 / 85

哀悼基督 / 86

犹大之吻 / 88

圣马罗诺之战 / 89

失乐园 / 90

- 基督受洗 / 91
 维纳斯的诞生 / 93
 最后的晚餐 / 94
 蒙娜丽莎 / 96
 雅典学院 / 98
 西斯廷圣母 / 99
 创造亚当 / 100
 天上的爱与人间的爱 / 102
 维纳斯与阿多尼斯 / 103
 利未家的宴会 / 105
 圣马可的奇迹 / 106
 入浴的苏珊娜 / 107
 基督在以马忤斯的晚餐 / 108
 阿卡迪亚的牧人 / 109
 帕里斯的评判 / 111
 破 壶 / 112
 荷加斯兄弟之誓 / 114
 马拉之死 / 115
 拿破仑加冕 / 116
 约瑟芬皇后像 / 118
 大宫女 / 119
 泉 / 121
 发舟西苔岛 / 122
 狄安娜出浴 / 123
 秋 千 / 125
 草地上的午餐 / 126
 日出·印象 / 128
 大碗岛星期天的下午 / 129
 梅杜萨之筏 / 131
 希阿岛的屠杀 / 132
 牛羊群 / 133
 筛麦的女子 / 135
 拾穗者 / 136

三等车厢 / 137

蒙特枫丹的回忆 / 138

乐池里的音乐师 / 140

劫夺留西帕斯的女儿 / 141

面包 / 143

抹大拉的马利亚的忏悔 / 144

午餐前的祷告 / 145

向日葵 / 147

塔希提妇女 / 148

阿尔诺芬尼夫妇像 / 149

农民的婚礼 / 151

吉普赛女郎 / 152

查理一世行猎图 / 154

夜巡 / 155

倒牛奶的女人 / 156

埃克河边的磨坊 / 158

树间小道 / 159

手画手 / 159

裸体的玛哈 / 161

枪杀起义者 / 162

亚威农少女 / 164

白日梦 / 165

蓝衣少年 / 167

干草车 / 168

贩奴船 / 169

死刑囚牢 / 170

春——春潮 / 171

伏尔加河上的纤夫 / 173

近卫军临刑的早晨 / 174

粮食 / 175

布列达的投降 / 176

清静受胎 / 177

沃尔夫将军之死 / 179

回头浪 / 180

克里斯蒂娜的世界 / 181

雕塑艺术速读

汉谟拉比法典浮雕 / 184

纳美尔石板 / 185

卡培尔王子像 / 186

狮身人面像 / 187

门考拉夫妇立像 / 189

书吏凯伊像 / 190

图特卡门面具 / 192

阿育王狮子柱头 / 193

舞蹈的湿婆神像 / 195

掷铁饼者 / 195

命运三女神 / 197

鲁多维奇宝座浮雕 / 198

雅典娜神像 / 199

酒神狄奥尼索斯 / 200

荷矛者 / 202

牧羊神 / 203

御 者 / 205

尼多斯的阿芙罗蒂德 / 205

勒达与天鹅 / 207

刮汗垢的运动员 / 208

垂死的高卢人 / 209

小孩与鹅 / 211

萨摩色雷斯的胜利女神 / 212

米洛斯的阿芙罗蒂德 / 213

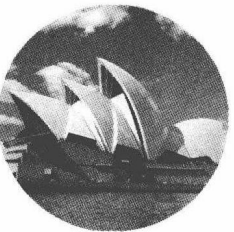
拉奥孔 / 214

母 狼 / 216

卡拉卡拉像 / 217

奥古斯都像 / 218

访 问 / 220

格太梅拉达骑马像 / 221

大 卫 / 222

被缚的奴隶 / 224

摩 西 / 225

仙 女 / 226

普路同和帕尔塞福涅 / 227

阿波罗与达芙妮 / 228

德列萨祭坛 / 230

舞 蹈 / 231

举起梅杜萨头的珀耳修斯 / 232

战胜比萨的佛罗伦萨 / 233

撒尿童子 / 235

众宁芙侍奉阿波罗 / 236

抢夺萨宾妇女 / 237

克罗托的米罗 / 238

普罗米修斯 / 239

伏尔泰坐像 / 240

天使之吻 / 241

青铜时代 / 243

思想者 / 244

吻 / 246

加莱义民 / 247

巴尔扎克像 / 248

马赛曲 / 249

自由女神像 / 251

贝多芬像 / 252

地中海 / 254

美人鱼 / 255

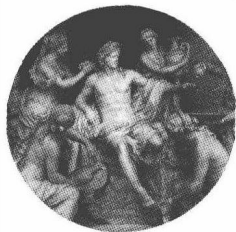
复活节岛石像 / 257

拉什莫尔国家纪念碑 / 258

无尽柱 / 259

七个人体和一个头像的构图 / 260

五 塔 / 261

高速度 / 262

两只羊 / 263

音乐艺术速读

四 季 / 266

魔鬼的颤音 / 268

布兰登堡协奏曲 / 269

平均律钢琴曲集 / 271

马太受难曲 / 272

《水上音乐》组曲 / 273

弥赛亚 / 275

《皇家烟火》组曲 / 277

告别交响曲 / 278

惊愕交响曲 / 280

创世纪 / 282

土耳其进行曲 / 283

费加罗的婚礼 / 284

唐 璜 / 285

魔 笛 / 287

安魂曲 / 288

月光奏鸣曲 / 290

克罗采奏鸣曲 / 292

第三交响曲“英雄” / 293

热情奏鸣曲 / 295

第五交响曲“命运” / 296

致爱丽丝 / 298

邀 舞 / 299

魔 王 / 301

摇篮曲 / 302

C 大调第九交响曲“伟大” / 304

《仲夏夜之梦》序曲 / 305

《芬格尔的岩穴》序曲 / 307

苏格兰交响曲 / 308

幻想交响曲 / 309

哈罗尔德在意大利 / 311

两个近卫兵 / 312

《春天》交响曲 / 314

葬礼进行曲 / 315

帕格尼尼大练习曲 / 316

女人善变 / 318

茶花女 / 319

蓝色多瑙河 / 320

如歌的行板 / 322

意大利随想曲 / 323

建筑艺术速读

吉萨金字塔 / 326

卡纳克阿蒙神庙 / 327

阿部辛波崖庙 / 329

泰吉·玛哈尔陵 / 331

昌迪加尔高等法院 / 332

代代木体育馆 / 334

帕提农神庙 / 335

潘泰翁神庙 / 337

罗马大斗兽场 / 339

卡拉卡拉浴场 / 340

图拉真广场和图拉真纪功柱 / 342

圣索菲亚大教堂 / 344

罗马火车站 / 346

罗马小体育宫 / 348

比萨斜塔 / 349

圣彼得大教堂 / 351

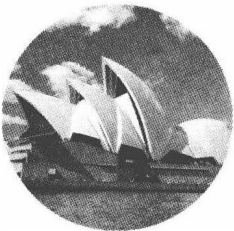
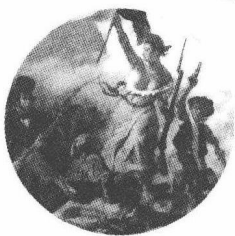
水晶宫 / 352

巴黎圣母院 / 354

残废军人收养院新教堂 / 356

沙特尔大教堂 / 357

- 朗香教堂 / 360
- 加尔加索尼城堡 / 362
- 巴黎歌剧院 / 364
- 凡尔赛宫 / 365
- 卢浮宫 / 367
- 雄狮凯旋门 / 369
- 马赛公寓 / 371
- 埃菲尔铁塔 / 372
- 蓬皮杜艺术文化中心 / 374
- 戴高乐机场 / 376
- 新天鹅城堡 / 377
- 爱因斯坦天文台 / 379
- 鲍豪斯学院 / 381
- 科尔多瓦大清真寺 / 382
- 米拉公寓 / 384
- 落水别墅 / 385
- 古根海姆美术馆 / 386
- 美国国会大厦 / 388
- 华盛顿国家美术馆东厅 / 389
- 斯泰特勒希尔顿旅馆 / 391
- 波拿文彻旅馆 / 392
- 巴西议会大厦 / 394
- 悉尼歌剧院 / 395
- 希格拉姆大厦 / 398
- 联合国总部大厦 / 399
- 波特兰市政厅 / 401

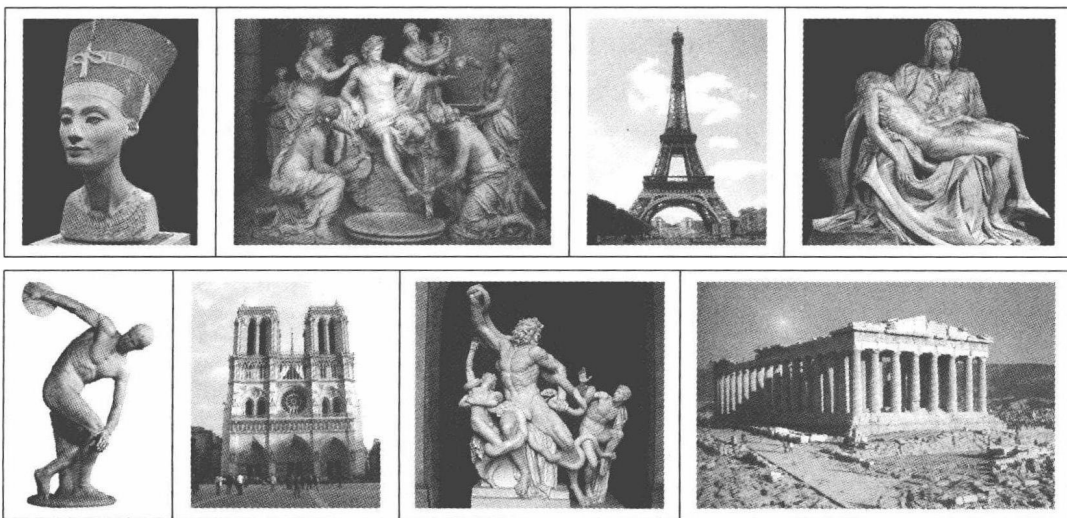

文学艺术速读

文学是什么？它的意义何在？文学是指以语言文字为工具，借助各种修辞以及表现手法形象化地反映客观现实的艺术，包括戏剧、诗歌、小说、散文等，是文化的重要表现形式。它以不同的形式，即体裁，表现内心情感和再现一定时期或者一定地域的社会生活。

因此，我们可以说，每一部文学作品，尤其是世界文学名著，都是一段历史的缩影。它再现了那段时期的人物、社会、生活习俗、科技水平及其他种种知识。我们也可以说，每一部文学作品都是作者的一段心路历程。正是这种社会生活与作者的心路历程完美地结合，才有了伟大的文学和世界文学名著。

世界文学名著以其生动具体的形象、曲折有趣的情节、文学的美和语言的美，吸引了一代又一代的读者。它具有永久的魅力，即使历经千年也不会衰退，一代又一代的读者，都从中汲取了无穷的智慧和力量。

《一千零一夜》

《一千零一夜》是中古阿拉伯的民间文学总集，是一部具有浓郁东方情调、对世界文学发生很大影响的东方文学珍品。

《一千零一夜》是一个框架式结构的故事集。相传古代印度与中国之间有一萨桑王国。国王鲁亚尔因痛恨王后与仆从有私，将其杀死，并存心对女子进行报复。他每日纳一少女，翌晨杀掉再娶。国王的暴行使城中百姓惶恐不安，纷纷逃亡以致京城十室九空，凄惨荒凉。

宰相的女儿山鲁佐德熟知史籍，学识渊博，自愿嫁给国王，用每夜讲述故事的办法引起了国王的兴趣，免遭杀戮。如此讲了一千零一夜，终使国王感化，愿与她白头偕老。国王说：“凭安拉的名义起誓，我决心不杀你了，你的故事让我感动。我将把这些故事记录下来，永远保存。”于是，便有了《一千零一夜》这本书。

据阿拉伯原文版统计，全书共有大故事 134 个，每个大故事又包括若干小故事，组成一个庞大的故事群，总计 264 个故事。《一千零一夜》是劳动人民的集体创作，从口头创作到编订成书经历了一个漫长的历史过程。早在公元世纪，印度、波斯等地的民间故事就流传到伊拉克、叙利亚一带。大约 8 世纪中叶到 9 世纪中叶，出现手写本。又经过几百年的搜集、整理、加工、补充，大约到 16 世纪才最后定型。而由文人编纂成书，出版问世，还要晚一些。

《一千零一夜》的故事，大都曲折动人，丰富多彩，描绘了中古阿拉伯世界的社会制度、现实生活、宗教信仰和风土人情。《一千零一夜》多侧面地、广泛地反映了古代阿拉伯及其周围地区国家的社会现实，被称为中古阿拉伯社会的一面“一尘不染的明镜”。

它深刻地反映了当时社会中尖锐的阶级对立，揭露了统治者的残暴与罪恶。中古时期的哈里发，对内残酷地剥削劳动人民，对外推行扩张侵略政策，使广大人民处于水深火热之中，国内阶级矛盾十分激烈。《渔翁的故事》、《死神的故事》、《驼背的故事》等，都表现了劳动人民对封建专制统治和剥削的反抗精神。

《一千零一夜》描绘劳动人民的生活，赞美他们的优秀品德、聪明才智和斗争精神。在许多故事中，渔夫、牧民、理发匠、补鞋匠、女仆、樵夫、农民、手工艺工人、脚夫等纷纷登台，成为这部故事集的正面主人公。这类故事常常跟揭露统治阶级为非作歹的内容结合在一起，从而产生了激发人民斗志的强烈效果。《渔翁的故事》、《白侯图的故事》、《巴格达窃贼》、《阿里巴巴和四十个大盗》等，都从不同角度表现了正面主人公的善良、机敏、智慧，体现了人民丰富的想象力和创造性。

《一千零一夜》表现劳动人民追求美好生活的强烈愿望，尤其是对忠贞不渝的爱

情的向往。《乌木马的故事》、《努伦丁和迪伦丁的故事》、《巴索拉银匠哈桑的故事》等，都程度不同地谴责了社会的邪恶势力，歌颂了忠贞专一的爱情，表现了深刻的反封建意义。

表现商人的冒险生活和思想感情的故事，在《一千零一夜》中占有重要地位。其中以《辛伯达航海旅行的故事》为最有名。它叙述了辛伯达在7次冒险远航中惊险、曲折的经历，歌颂了他积极进取的精神。

书中的故事大都寄现实于浪漫的想象中，或将现实高度夸张，或把现实中不可能的事情显现出来，使故事神奇而不显得怪诞，既有吸引读者的魅力，又能加深对现实的理解。故事采用故事套故事的结构方式，节外生枝，枝外生枝，把内容不相关联、但主题大致相同的故事串联起来，既具有宏伟壮丽的气势，又有鲜明的节奏感；既曲折多变，变幻莫测，又使人感到溪水长流，连绵不绝。故事讲述中经常采用鲜明的对比手法，如人物刻划的对比，仙界魔境的对比，甚至故事标题都用对比。故事语言通俗流畅，富于表现力。高尔基赞赏它为民间文学“最壮丽的一座纪念碑”，是世界文学宝库中灿烂的明珠。

作为世界文学宝库中的奇珍异宝《一千零一夜》是全人类的共同财富，受到各国读者的关爱。它促进了欧洲的文艺复兴和近代自然科学的建立，对世界文化的发展功不可没，对世界文学和艺术具有极其重要的影响。早在十字军东征时，它的一些故事就曾被带回欧洲。在18世纪初，研究东方文化的迦兰首次把叙利亚的一些故事译成法文出版，并由此对法国、英国、德国、俄罗斯、西班牙、意大利和中国等国家的文学艺术产生积极作用。世界文学巨匠伏尔泰、司汤达、拉封丹、薄伽丘、歌德、乔叟等人，都曾不止一遍地阅读《一千零一夜》并从中喜获启迪。同时，它还激发了东西方无数诗人、学者、画家和音乐家的灵感。甚至于格林童话、安徒生童话、普希金的童话故事，都不同程度地受到它的影响，中国少数民族哈萨克黑萨故事中，有些是与它雷同的。

世界各国的音乐、舞蹈、雕塑、绘画等也深受《一千零一夜》的影响。如世纪法国浪漫派画家德拉克罗瓦、俄国作曲家黎姆斯基、科萨克夫、法国导演亚历山德尔、巴努瓦甚至是贝多芬、柴克夫斯基等名家的一些作品中，都不难看出《一千零一夜》的蛛丝马迹。

《罗摩衍那》

“罗摩衍那”是梵语，意为“罗摩的历险经历”。《罗摩衍那》与《摩诃婆罗多》并列为印度两大史诗。它在印度文学史上被称作最初的诗，不仅在印度文学史上占据着崇高的地位，而且对整个南亚地区和宗教都产生过广泛而深远的影响。

全书共七篇，约24000颂（一颂两行，一行16个音）。原为民间口头创作，在长

期流传中多次增润，相传由诗人蚁蛭编写定本。

史诗以罗摩和妻子悉多的悲欢离合为故事主线，表现了印度古代宫廷内部和列国之间的斗争。因其间穿插了不少神话传说和小故事及描绘自然景色、战斗场面等花费了过多笔墨，故而篇幅宏大。

情节大体如下：阿逾陀城国王十车王有3个王后，生有4个儿子，长子罗摩。罗摩通过比武获胜，娶了弥提罗国公主悉多。十车王年迈，决定立罗摩为太子，继承王位。但他的第二个王后吉迦伊受侍女怂恿，竟提出流放罗摩14年和立她的亲生儿子婆罗多为太子的非分要求。由于十车王有诺言在先，必须应允王后的要求。罗摩为使父王不失信义，甘愿流放。悉多为了夫妻之情，十车王的小王后亲生子罗什曼那为了兄弟之谊，都甘愿随同流放。他们3人离开都城不久，十车王即抑郁而死。当时，婆罗多不知内情，被召回举行父葬和继承王位。他得知真相后，痛斥母亲，举行完父亲葬礼后，亲自去森林寻找罗摩，让他继位。但罗摩坚决不肯，一定要等流放期满再回去。婆罗多只得带回罗摩的鞋子供在王座上，代为摄政。

罗摩3人在森林中历尽艰险。楞伽岛十首魔王罗波那劫走悉多，罗摩与猴国结盟，在神猴哈奴曼及猴群相助下，终于战胜魔王，救回悉多。但罗摩怀疑悉多的贞操，使她投火自明。火神从熊熊烈火中托出悉多，证明了她的贞洁。夫妻团圆，流放亦期满。罗摩回国登基为王，阿逾陀城出现太平盛世。但波折又起，罗摩听到民间又传悉多不算贞女，为不违民意，忍痛把怀孕在身的悉多遗弃在恒河岸边。悉多得到蚁垤仙人的救护，住在净修林里，生下一对孪生子。后罗摩举行马祭，蚁垤安排孪生子与罗摩相会，并向罗摩辩明悉多的贞节，但罗摩仍认为无法取信于民。悉多无奈，向大地母亲呼救，说如果自己贞洁无瑕，请大地收容她。顿时大地裂开。悉多纵身投入大地怀抱。最后罗摩兄弟都升入天国，复化为毗湿奴神。

全书写的是罗摩与妻子悉多悲欢离合的故事。篇幅之所以这样大，有两个原因：第一，同印度其他古籍一样，插入了不少的小故事；第二，描绘自然景色、战斗场面等花费了过多的笔墨。

作品在印度一直被奉为叙事诗的典范，古代和中古的文学创作大多从中取材。其影响早已远超出印度，特别是在亚洲广泛流传，而列入人类最宝贵的文化遗产。其故事早已随佛经的翻译而传入中国。

《罗摩衍那》对印度文学影响很大，后有各种语言的仿作或翻译作品。1631年前后，杜勒西达斯根据《罗摩衍那》改写的《罗摩事迹之湖》，成为印度教的福音书，极大影响。两千多年以来，《罗摩衍那》的影响有增无减。印度各阶层人物无不熟悉这部史诗中的人物和情节，崇拜其中的英雄，特别是哈奴曼更变成了普通老百姓的崇拜对象，在农村中几乎到处都可以看到他的雕像。有人认为，印度很多地方，特别是在罗摩住过的奥乌德，那种惊人的猕猴崇拜是同哈奴曼紧密相联的。连人民群众常说的一些谚语，也都能表现出他们对于《罗摩衍那》的熟悉与热爱。