

人类的 艺术

图书馆

The Arts

(美国) 房龙 著
杨家盛 译

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人类的艺术/(美)房龙(Vanloon, H. W.)著;杨家盛译.

—合肥:安徽文艺出版社,2011.9

(理想图文藏书系列·房龙作品)

ISBN 978-7-5396-3786-0

I. ①人… II. ①房… ②杨… III. ①艺术史—世界

IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第154186号

出版人:朱寒冬

丛书统筹:岑杰

特约编辑:张秀琴

责任编辑:周康岑杰

图片解说:大雅堂

装帧设计:视觉共振工作室

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地址:合肥市翡翠路1118号 邮政编码:230071

营销部:(0551)3533889

印制:北京慧美印刷有限公司 (010)80715674

开本:889×1194 1/32 印张:30.75 字数:690千字

版次:2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷

定价:45.00元(全二册)

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

《胜利女神》| 古希腊雕塑

迎着生命的风，
飞越死亡的海，
当人类展开艺术的翅膀，
在自由的蓝天下飞翔时，
料想连神灵都会惊讶不已。

《耶稣受难图》 | 艾格伯特福音书抄本的插图 | 约 980 年

人类有很多罪孽，为了给众生赎罪，传说中的圣人上了十字架。即便是善良的人，都难免遭受各种磨难。苦难的十字架啊，何等沉重，而在现实中我们得自己去扛！

《丽塔圣母》 | 达·芬奇

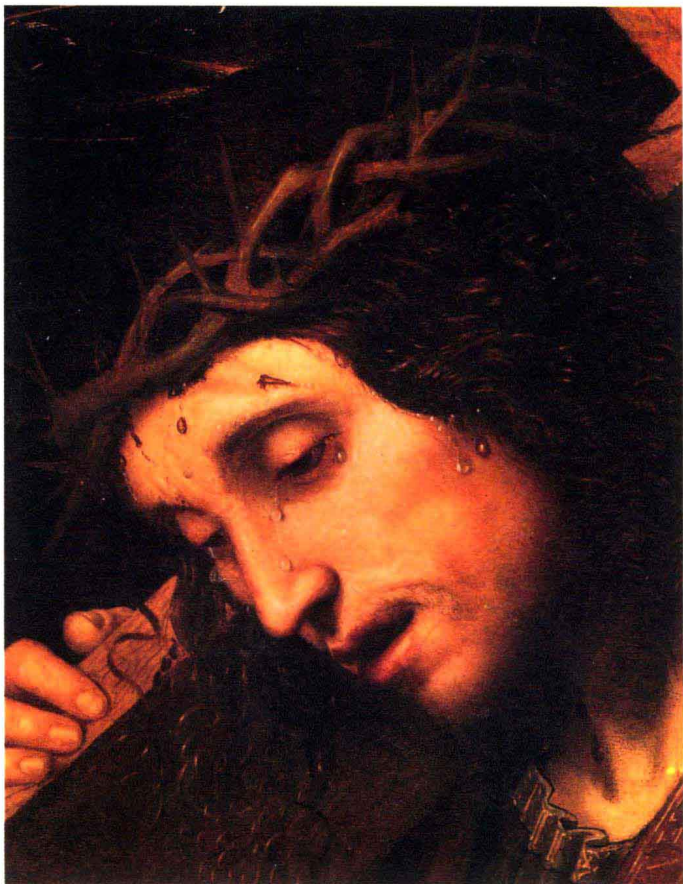
天国虽欢乐美好却遥远，我们要珍惜人间的温情。
想想我们的母亲，想想我们的故乡，想想所有给予
我们滋养的一切，我们会多一份力量，少很多孤独。

《圣母悼子》局部 | 米开朗基罗

雕塑家用心和手唤醒一块石头，
这块石头便能像你我一样感受到爱，
也感受到痛。

假如我们的心是另一种石头，
那我们就自己去唤醒它吧。

《扛十字架的基督》局部 | 吉安·弗兰切斯科·德·梅涅瑞

桂冠可爱，荆冠难戴。

喜欢桂冠本是人之常情，

可恶的是有些人为了获得桂冠不择手段。

基督曾针对犯罪的人说：

“宽恕吧，他们不知道自己在做什么。”

我们假如没有足够的胸怀去宽恕，

至少不要被小人的所为破坏心境。

《人类的堕落》 | 科·范哈勒姆

亚当和夏娃偷食知识之果，得以辨别善恶，于是就有了痛苦。

假如没有偷食禁果，无知会带给他们很多快乐。

但假如这样，伊甸园中的他们和人类后来养在笼子里的鸟儿有什么区别呢？

《妓女与老人》 | 卢卡斯·克拉纳赫

人类的一大短处是，能看清很多有形的东西，对无形的东西却常常视而不见。

人们斥责出卖肉体为莫大的罪恶，而对出卖灵魂的行为却宽容得多。 ▶

《戴王冠的木桩》 | 亚历山大·德康

艺术除了能愉

悦人的心灵，有时还是战斗的武器，就像一支笛子可以用来吹奏乐曲，也可以用作打狗棒。当一个画家想要把一个糟糕的国王画成木桩的时候，他便成了一个反对暴政的战士。

房龙的这一种方法，实在巧妙不过，干燥
无味的科学常识，经他那么的一写，无论大人
小孩，读他的书的人，都觉得娓娓不倦了。

——郁达夫

译者序

《人类的艺术》是一本献给普通大众的不可多得的好书。作者房龙在中国具有很高的知名度，他的《宽容》、《人类的故事》、《房龙地理》、《圣经的故事》等在我国早已是家喻户晓。这本《人类的艺术》最早于1938年在英国出版，尔后多次重印。这本中译本是根据1947年的重印本译成的。

说这本书是一本不可多得的好书，是因为这本书确实是一本集知识性、趣味性、可读性于一体的书。这不是一本学术著作，作者使用简单明了的语言，以讲故事的手法，不无幽默地叙述了从史前时代到20世纪初的人类艺术的丰硕成果。但作者并没有面面俱到，而是摘取了那些最为鲜艳的艺术奇葩，然后颇有见地地展示给读者。

虽然该书取名《人类的艺术》，但其中所牵涉到的内容，绝非只限于艺术。除了艺术领域应有的音乐、绘画、雕塑、戏剧、建筑等内容外，作者还穿插了诸如装饰、瓷器、陶器、服饰、文学、舞蹈、家具、广告、汽车、厨艺等方面的内容。但所有这些内容，又不是枯燥无味地堆砌在那里的一些事实与数据，在这里，它们被放在一个更大的时空网络里进行叙述。这个庞大的网络，是由政治、经济、宗教、地理、军事、社会、文化、学术等更大的背景节点所组成。除此之外，作者还采用了历史上众多的逸闻趣事、语言上的幽默双关、文明中的苦与乐等材料，将它们作为调味品渗透进整个

艺术发展史中，为读者献上了一桌色、香、味俱全的艺术大餐。

房龙是一位享誉世界的畅销书作家，他的每一本书都在全世界赢得了无数读者。作者宽广得难以置信的知识面起到了关键的作用。作者以艺术为支点，几乎撬动了所有与艺术有关的知识领域，比如，艺术与政治人物的关系、艺术与经济发展的关系、艺术与地理环境的关系、艺术与宗教的关系、艺术与战争的关系、艺术与艺术家出身背景的关系、艺术与艺术家个人品格的关系、艺术与文明冲突的关系、艺术与艺术家爱情与婚姻的关系等等，都进行了有益而有趣的探讨。其中作者特别强调的是艺术与经济的关系、艺术与地理环境的关系、艺术与艺术家人品的关系三个方面。通过这些关系的梳理，作者的讲述显得有理有据，生动幽默，而不是干瘪瘪的、空洞的评价和议论。

房龙特别反对“为艺术而艺术”的艺术。他认为，任何门类的艺术，其目的只有一个，那就是创造更加美好的生活。这不仅是艺术的目的，更是艺术的真谛。房龙还给那些业余的艺术爱好者提出了许多有用的建议，从如何选择，到如何入门，到如何锤炼，均有很好的说法。作者认为，任何人都是艺术家，只是我们没有去挖掘内心深处的那种对美好生活的渴求。如果我们善于发现美、表达美，每个人其实都可以诗意地生活着。

房龙自画漫画像

虽然本书是写给普通大众的，但对艺术专业人士同样有着巨大的价值。最为明显的方面表现在：如何认识艺术、艺术的终极目的、对艺术的哲学思考、对艺术的宽容、艺术成就的秘诀、艺术家的社会地位与角色、艺术与灵感的关系、艺术与金钱的关系、艺术与工业文明的关系、古典艺术与各种现代艺术流派的不同视角等等。俗话说，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。对于专业艺术家来说，正统的艺术理论修养固然重要，但一个不谙世事的儿童常常会语出惊人，让大人自叹弗如，道理正在其中。

前面说过，本书所使用的语言简单明了。所以，在翻译的过程中，为了尽量反映出语言上的趋同性，译者也尽量使用简单明了的口头语。另外，在语气和句子结构上也尽量采用讲故事的话语风格。不过，书中的那些人名、地名、事件名、作品名、器物名，是让译者最感头痛和费劲费时的。但想到阅读此书，不但可以让普通读者了解人类艺术的发展脉络，而且还能增加许多知识，培养艺术欣赏的能力，再多汗水的付出也是值得的。

杨家盛

2010年7月6日于育才阁

房龙