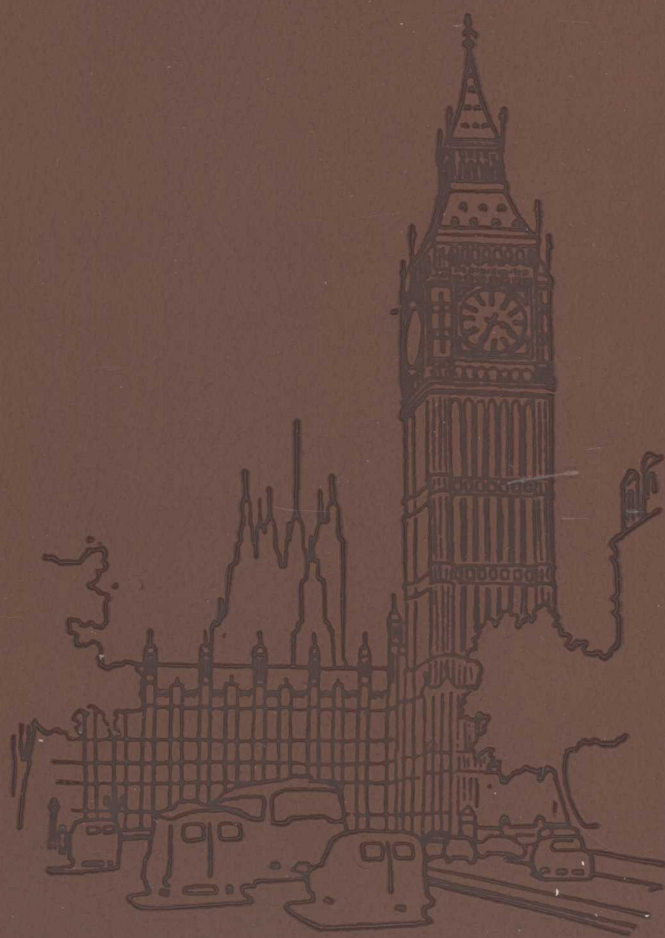

· 世界百科通览 ·

百科知识全书

· 外国卷 ·

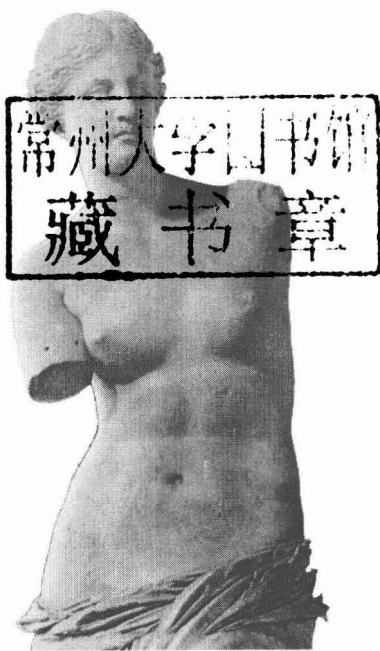
线装书局

百科知识全书
(外国卷)

艺术百科

—— 图文珍藏版 ——

邹博◎主编

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术百科/邹博主编. —北京: 线装书局,

2011.7

(百科全书. 外国卷)

ISBN 978-7-5120-0381-1

I. ①艺… II. ①邹… III. ①艺术—世界—通俗读物
IV. ①J11-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第123313号

百科全书 (外国卷)

主 编: 邹 博

责任编辑: 赵安民 高晓彬

封面设计: 博雅圣轩藏书馆
Boyashengxuan Cangshuguan

出版发行: 线装书局

地 址: 北京市西城区鼓楼西大街41号 (100009)

电话: 010-64045283

网址: www.xzhbc.com

印 刷: 北京彩虹伟业印刷有限公司

字 数: 3160千字

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 280

彩 插: 8

版 次: 2011年7月第1版第1次印刷

印 数: 1-3000套

书 号: ISBN 978-7-5120-0381-1

定 价: 3900.00元 (全十卷)

导 读

你可曾听过舒伯特轻柔曼妙的小夜曲？

你可曾听过贝多芬气势恢弘的交响乐？

你可曾意识到《圣安东尼的诱惑》那图画传递的情思已如春风吹过你的心田？

你可曾意识到《俄狄浦斯王》那旋律承载的思绪已如细雨浸润了你的血脉？

……

人类在缔造光辉灿烂的世界文明的同时，取得了辉煌的艺术成就：备受推崇的美索不达米亚石雕、光耀千古的古埃及金字塔和神庙建筑、神圣肃穆的古印度佛教艺术、被誉为“凝固的音乐”和“石头写的史书”的欧洲中世纪建筑、文艺复兴及之后异彩纷呈的世界艺术……这些成就是人类宝贵的艺术遗产。

世界艺术是人类智慧、思想和情感的结晶，其丰富的内涵是广大读者培养审美观点、美的欣赏能力和创造能力的优质土壤。作为世界文明的重要组成部分，世界艺术一直是传承文明的载体。世界文明的进步与变革，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，在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，它对广大读者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。

走近艺术，艺术的美感可以给你诗意，给你梦想，给你心灵的启迪，让你乘着歌声飞翔。这卷《艺术百科》采用故事性的体例将世界艺术发展史上最具代表意义的经典故事娓娓道来。这些故事介绍了各领风骚的艺术流派、垂范千古的艺术大师和举世公认的艺术杰作。它们多角度、全方位地讲述了世界艺术，成一部全面而有趣的世界艺术史。对艺术杰作的解构揭开了艺术的神秘面纱，指引读者从不同的角度、用不同的思维去欣赏、理解艺术。另外，书中配有几百幅精美图片，包括艺术家的画像与旧照、艺术文物和艺术品图片，它们给世界艺术以丰富、具象的还原，使读者在阅读之旅中学到丰富的知识。

目 录

音乐艺术	1
誉满国际乐坛的首位作曲家蒙特威尔第和歌剧《奥菲欧》	1
法国管风琴大师库普兰和《羽管键琴曲集》	2
红发神父维瓦尔第和小提琴协奏曲《四季》	4
和声学开山鼻祖拉莫的歌剧《殷勤的印第安人》	6
音乐之父巴赫和《勃兰登堡协奏曲》	7
宫廷音乐大师亨德尔和清唱剧《水上音乐》	9
“交响曲之父”海顿和《伦敦交响曲——惊愕》	11
音乐神童莫扎特和歌剧《费加罗的婚礼》	13
乐坛至圣贝多芬和《英雄交响曲》《第九交响曲》	15
小提琴炫技演奏大师帕格尼尼和狂想曲《威尼斯狂欢节》	17
浪漫主义音乐先锋韦伯和钢琴曲《邀舞》歌剧《魔弹射手》	19
艺术歌曲大王舒伯特的《魔王》《小夜曲》	21
喜歌剧巨擘罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》	22
歌剧音乐改革家格鲁克的歌剧《奥菲欧和尤丽狄茜》	24
法国浪漫乐派之父柏辽兹的《幻想交响曲》	26
“圆舞曲之父”老约翰·施特劳斯的《拉德茨基进行曲》	28
俄罗斯民族乐派之父格林卡和歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	29
浪漫主义钢琴诗人肖邦和《马祖卡舞曲》	31
罗伯特·舒曼钢琴套曲《狂欢节》声乐套曲《妇女的爱情与生活》	33
钢琴王子李斯特和钢琴曲《匈牙利狂想曲》	35
音乐剧大师瓦格纳和歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲	37
意大利歌剧皇帝威尔第的歌剧《茶花女》《弄臣》	38

法国著名音乐家古诺的《浮士德》《罗密欧与朱丽叶》·····	40
喜歌剧大师奥芬巴赫和浪漫轻歌剧《霍夫曼的故事——威尼斯船歌》·····	42
轻歌剧体裁创始人苏佩和《轻骑兵》序曲《诗人与农夫》序曲·····	43
捷克音乐表情大师斯美塔那的交响诗《我的祖国》·····	45
奥地利音乐重要代表布鲁克纳的《E大调第七交响曲》《浪漫交响曲》·····	47
圆舞曲之王小施特劳斯的《蓝色多瑙河》《春之声》·····	48
美国民歌之父福斯特的《我的肯塔基故乡》《故乡的亲人》·····	50
音乐哲学家勃拉姆斯的《德意志安魂曲》·····	52
法国圆舞曲之王瓦尔德退费尔《溜冰圆舞曲》《女学生圆舞曲》·····	54
最具活力的音乐家比才的歌剧《卡门》《阿莱城姑娘》·····	55
十九世纪捷克民族乐派领袖德沃夏克的《新世界交响曲》·····	57
风景音乐大师马斯奈的歌剧《曼侬》《泰伊思》·····	59
北欧音乐大师格里格和音乐诗剧《培尔·金特》·····	61
俄罗斯“强力五人团”主创柯萨科夫的《西班牙随想曲》《野蜂飞舞》·····	63
美国“进行曲大王”苏萨的《星条旗永不落》·····	65
意大利音乐情圣普契尼和歌剧《图兰朵》·····	67
音画大师德彪西和管弦乐《大海》·····	68
乐坛哲学家理查德·施特劳斯和交响诗《英雄的生涯》·····	71
芬兰国宝民族之魂西贝柳斯和交响诗《芬兰颂》·····	73
俄罗斯印象派大师斯克里亚宾和交响诗《普罗米修斯》·····	74
英国民歌大王拉尔夫·沃恩·威廉斯的《绿袖子幻想曲》·····	77
太空音乐的先行者霍尔斯特和管弦乐《行星组曲》·····	78
音乐界“毕加索”斯特拉文斯基和芭蕾音乐《春之祭》·····	80
苏联人民艺术家普罗柯菲耶夫和交响童话《彼得与狼》·····	81
红色交响乐家肖斯塔科维奇和《第七交响曲》·····	83
鸟语音乐大师梅西安和《最后时刻四重奏》·····	85
亚美尼亚伟大作曲家恰恰图良的管弦乐曲《马刀舞曲》·····	87
舞蹈艺术 ·····	89
芭蕾舞的故事·····	89
太阳王的芭蕾奠基·····	91
芭蕾精灵塔里奥妮·····	93

经典芭蕾大师彼季帕	95
走向现代化的福金	97
芭蕾化身巴甫洛娃	99
美国芭蕾之父巴兰钦	101
瓦冈诺娃:俄派芭蕾奠基人	102
乌兰诺娃:最美丽的天鹅	104
英国女爵士玛戈·芳婷	106
在顶峰谢幕的努里耶夫	107
跨界舞者巴瑞什尼可夫	109
交响芭蕾大师格里戈罗维奇	111
法国编舞大师莫里斯·贝雅	113
才华横溢的编舞家基里安	115
编舞天才艾夫曼	117
田园中的《关不住的女儿》	118
女鬼《吉赛尔》	120
美妙的《天鹅湖》	123
百年爱情《睡美人》	125
圣诞礼物《胡桃夹子》	127
克兰科与《奥涅金》	129
现代舞	131
邓肯:自由自在	132
丹妮丝-肖恩:东方风景	134
拉班:舞蹈能理论吗	136
“女巫”魏格曼	138
格雷姆:美国现代舞之母	139
韩芙丽:坐可述 立可舞	141
尤斯:生于战时	143
坎宁汉:机遇和可能	144
尼克莱:不定空间	146
现代舞诗人保罗·泰勒	148
阿尔文·艾利:黑色的震颤	150

皮娜·鲍什:打破与重建	152
舞蹈:日本制造	153
南亚名舞婆罗多	155
脚铃声声卡塔克	158
风韵独具的奥迪西	159
舞戏结合:卡塔卡利	161
别具风情的曼尼普利	163
以肚皮为媒介东方舞	165
樱花国度赏舞蹈	167
婀娜典雅的泰国舞蹈	169
奇特别致的缅甸舞蹈	171
千岛之国的印尼舞蹈	173
朝鲜半岛上的舞蹈风情	175
热力四射的非洲舞蹈	176
刚柔并济的弗拉门科	178
风靡全球的踢踏舞	180
街舞:流行旋风	181
优雅的华尔兹	183
阿根廷国粹探戈	185
流畅的狐步舞	186
活力四射的快步舞	188
缠绵妩媚的伦巴舞	190
年轻的恰恰	191
巴西国舞桑巴	193
动感十足的牛仔舞	195
奔放细腻的斗牛舞	196
绘画艺术	198
阿尔塔米拉洞窟的原始壁画	198
西方绘画之父乔托的《犹大之吻》	200
扬·凡·爱克的《阿尔诺芬尼夫妇像》	202
马萨乔用透视法绘制《纳税银》	203

波提切利歌颂维纳斯的《春》	205
达·芬奇《蒙娜丽莎》的神秘微笑	206
博斯的《圣安东尼的诱惑》	208
丢勒开启欧洲自画像先声	210
米开朗基罗的《最后的审判》	212
威尼斯画家乔尔乔涅的《暴风雨》	214
古典主义大师拉斐尔的《西斯廷圣母》	216
提香金黄色基调的维纳斯	219
小荷尔拜因的《法国两使节》	221
丁托列托的《浴后的苏珊娜》	222
勃鲁盖尔的《农民婚礼》和《农民舞会》	224
西班牙画圣格列柯的《拉奥孔》	225
现实主义先驱卡拉瓦乔的宗教画	227
鲁本斯画中的神话人物	229
哈尔斯的《吉卜赛女郎》	231
拉图尔的《玩牌的作弊者》	232
委拉斯贵支的《教皇英诺森十世》	233
光影魔术师伦勃朗的《夜巡》	235
风俗画大师维米尔的《倒牛奶的女佣》	237
最早的漫画家荷加斯的《时髦婚姻》	239
夏尔丹挖掘平凡之美的《鳕鱼》	241
洛可可画家布歇的《蓬巴杜夫人》	243
庚斯博罗向权威挑战的《蓝衣少年》	244
戈雅画中裸体和穿衣的玛哈	246
大卫浪漫主义代表作《马拉之死》	248
风景画家康斯坦布尔的《干草车》	250
戏剧艺术	252
“悲剧之父”埃斯库罗斯的《被缚的普罗米修斯》	252
“戏剧界的荷马”索福克勒斯的《安提戈涅》	253
古希腊悲剧的最高典范《俄狄浦斯王》	255
“心理戏剧鼻祖”欧里庇得斯的《美狄亚》	256

“喜剧之父”阿里斯托芬的《阿卡奈人》	258
喜剧天才米南德剧中的农民形象	260
普劳图斯和欧洲文学史上第一个吝啬鬼	261
中世纪笑剧之冠《巴特兰律师》	262
“西班牙戏剧之父”维加和《羊泉村》	263
薄命才子马洛与《浮士德博士的悲剧》	265
莎士比亚的戏剧人生	266
莎士比亚的《哈姆莱特》和四大悲剧	268
西班牙戏剧家卡尔德隆的《人生如梦》	270
古典主义戏剧开创者高乃依的《熙德》	271
拉辛的古典主义悲剧代表作《费德拉》	272
古典主义喜剧大师莫里哀	274
《吝啬鬼》及莫里哀的喜剧世界	276
霍尔堡笔下的丹麦风俗画	278
“18世纪英国剧坛双璧”哥尔德斯密斯和谢里丹	279
伏尔泰和狄德罗的戏剧成就	281
启蒙主义戏剧的杰出代表博马舍	282
脍炙人口的“费加罗三部曲”	284
意大利戏剧改革家哥尔多尼	285
东西方文化的美丽结晶《图兰朵公主》	287
德国民族戏剧开山鼻祖莱辛	288
歌德和不可朽名著《浮士德》	289
德国剧作家席勒的创作道路	291
狂飙突进运动的代表作《阴谋与爱情》	293
冯维辛的《纨绔少年》倾唱民族之声	295
雨果的浪漫主义杰作《欧纳尼》	297
小仲马笔下的悲情女子茶花女	298
电影艺术	301
电影流派	301
艺术电影	301
新现实主义电影	301

法国新浪潮	302
德国新电影	302
意识流电影	302
独立制片	303
西部片	303
公路片	303
DOGME95	304
真实电影	304
电影眼	304
电影人物	305
导演	305
演员	312
作品	317
《一个国家的诞生》	317
《战舰波将金》	317
《偷自行车的人》	318
《四百击》	318
《东京物语》	318
《魂断威尼斯》	319
《柏林苍穹下》	319
《邦尼和克莱德》	319
《地下》	320
《俄罗斯方舟》	320
《低俗小说》	320
《华氏911》	321
《星球大战》系列	321
《玩具总动员》	321
《音乐之声》	322
《教父》系列	322
《007》系列	322
《指环王》系列	323

《泰坦尼克号》	323
《老友记》	323
《美国偶像》	324
趣话	324
戛纳国际电影节	324
威尼斯国际电影节	325
柏林国际电影节	325
奥斯卡奖	325
欧洲电影奖	326
英国电影学院奖	326
美国电影全球奖	326
美国洛杉矶影评人协会奖	327
金酸莓奖	327
日本《电影旬报》奖	327
艾美奖	328
迪士尼动画片	328
派拉蒙电影公司	328
米高梅电影制作公司	329
MK2 电影公司	329
BBC	329
蒙太奇	330
电影分级	330
DV	331
COSPLAY	331
建筑艺术	332
金字塔人间奇迹	332
狮身人面像千年的凝视	334
亚历山大灯塔忠诚卫士	336
克诺索斯宫——传说中的迷宫	338
宙斯神像——众神之神	341
太阳神像——胜利者的守护神	343

- 雅典卫城——雅典的明珠希腊的眼睛 346
- 罗马露天竞技场——野蛮与文明的见证罗马帝国的象征 349
- 罗马万神庙——意大利的国家圣地 351
- 圣彼得大教堂——神圣的宗教殿堂顶级的艺术博物馆 353
- 亚琛大教堂——加洛林时代建筑的典范 355
- 勃兰登堡门——柏林的命运之门德国的历史见证 357
- 新天鹅堡——美丽的城堡童话的王国 359
- 米兰大教堂——大理石写成的诗歌 360
- 比萨斜塔——斜而不倒世界奇迹 362
- 加尔桥——水渠空中跃天堑变通途 364
- 巴黎圣母院——石头组成的交响乐 366
- 枫丹白露宫——森林里的美丽宫殿 368
- 凡尔赛宫——理性美的代表艺术宝库的明珠 370
- 卢浮宫——万宝之宫艺术圣殿 372
- 巴黎歌剧院——皇家歌剧院音乐的殿堂 374
- 凯旋门——胜利的标志巴黎的象征 376
- 埃菲尔铁塔——会当凌绝顶一览众山小 378
- 爱丽舍宫——法兰西第一宫殿高卢雄鸡的王冠 379
- 布拉格城堡——捷克的总统府古城堡的典范 381
- 威斯敏斯特教堂——英王室的石头史书 384
- 爱丁堡城堡——中世纪的活化石 386
- 白金汉宫——尽显维多利亚时代的辉煌 387
- 温莎堡——蜿蜒河畔的城堡罗曼蒂克的宫殿 389
- 大本钟——伦敦的象征百年的脉动 391
- 克里姆林宫——俄罗斯的政治心脏 393
- 红场——美丽的广场 莫斯科历史的见证 396
- 冬宫——涅瓦河畔筑皇宫幽隐之地藏瑰宝 397
- 空中花园——巧夺天工的梦幻为爱悬挂的天堂 399
- 阿尔忒弥斯神庙——七毁七建的传世佳作 401
- 摩索拉斯陵墓——追求永恒的丰碑 403
- 婆罗浮屠——印尼的金字塔石块上的史诗 404

法隆寺——飞鸟时代的木建筑佛教艺术的宝库	406
凤凰堂——华丽的唐式佛寺梦中的极乐净土	408
吴哥窟——柬埔寨的标志东方建筑奇迹	409
泰姬陵——绝代佳人在水一方	412
仰光大金塔——佛光普照金碧辉煌	414
阿格拉古堡——庄严而华丽的红色都城	415
法塔赫布尔西格里城——胜利者的凯旋城	416
马丘比丘城遗址——云中城市印加古城	418
梅萨维德国家公园——绿色台地城市雏形	420
白宫——美国历史的缩影世界政治的橱窗	421
自由女神像——自由岛上的神像美国的象征	423
林肯纪念堂——美国统一的捍卫者之典	425
帝国大厦——美利坚的永远地标	427
“日月双塔”——诸神之都的圣坛	429
悉尼歌剧院——悉尼的灵魂澳大利亚的标志	431

音乐艺术

誉满国际乐坛的首位作曲家蒙特威尔第和歌剧《奥菲欧》

克劳迪奥·蒙特威尔第(Claudio Monteverdi 1567 ~ 1642)是音乐史上第一位能在今日国际乐坛享有声誉的作曲家,是歌剧戏剧性音乐的创始人,现代歌剧之父。在他之前,歌剧还处在探索阶段。蒙特威尔第的歌剧及莎士比亚的戏剧,同是17世纪前半叶的瑰宝。

蒙特威尔第的《奥菲欧》是第一部真正成熟的歌剧,它符合成功歌剧须有的持久的、戏剧性的兴奋,情节、人物刻画、服饰、场景以及音乐在一定程度上配合默契,确保衔接,标示歌剧创作的里程碑。《奥菲欧》摆脱了以往雏形歌剧的模式,以庞大的规模、超凡的气势展露在世人面前;把宣叙调写得更加优美、更富表现力;增加咏叹调,采取形式上比过去复杂得多的合唱;多次使用循环往复的器乐演奏,有效地运用配器法。此剧虽非第一部歌剧,却是西洋歌剧史上第一部杰作。

《奥菲欧》是蒙特威尔第的第一部歌剧,1607年在曼图亚上演时,为五幕歌剧。该剧述说了希腊神话中精通音律的诗人和歌手奥菲欧的未婚妻在婚前被毒蛇咬死的悲剧故事。为了到阴间去找尤丽狄茜,奥菲欧不畏艰险用歌声降服了黄泉河船夫,渡过黄泉河。感动了冥王、冥后,讨回已亡故的妻子。冥王告诫他,在他们走出阴间之前,奥菲欧万万不可回头去看跟在他背后的妻子尤丽狄茜。不料奥菲欧思妻心切,在返回阳间路上忍不住回头望了一眼爱妻。由于奥菲欧未能遵守约定,精灵们要将尤丽狄茜带回地府中,夫妻二人永无再见之日。霎时,妻子尤丽狄茜再回阴间。奥菲欧悲痛至极,决心终身不娶。此时,奥菲欧之父太阳神阿波罗出现了,他要奥菲欧忘记悲伤,和他一同回到天上,“因为在阳光与繁星之间,还有机会可以见到尤丽狄茜的情影”。于是在牧羊人与森林精灵仙子的祝福下,奥菲欧随阿波罗缓缓升天。

这部歌剧中糅合了牧歌的要素,以及佛罗伦萨小厅集团的单音观念。音乐听来激越、聪灵,富含人性,契合现代人的心灵。这是一种大胆的音乐,体现了蒙特威尔第卓尔不凡的创作技巧。作曲家动用了丰富的声乐、器乐资源,通过细致的音调组织,使宣叙调更为连贯,线条加长达到高水平的抒情性。曲中还引用许多独唱曲、二重唱及舞蹈等,为宣叙调提供了所需的对比性。管弦乐段落及合唱有助于把场景组织成叠歌式格局,使作品具有了近乎仪式般的隆重严肃。作曲家还应用了一个大型的且数量变化不一的乐队,随着剧情的变化,器乐数量也在变化,产生起伏强烈的音乐效果。借此表达企望喜悦悲

痛等各种感情。

从许多方面来看,蒙特威尔第的歌剧甚至比瓦格纳或普契尼的作品更符合现代人对歌剧的认同。用现代的眼光来评述,在蒙特威尔第之前的音乐,很少具有斐然的个人风格,唯独蒙特威尔第在这方面显得出类拔萃。他那强而有力、风味盎然,又能将心境表达淋漓的声音,藉着清晰直接的方式,赞颂着人生的喜怒哀乐。

蒙特威尔第 1567 年出生于意大利北部波河沿岸以制造小提琴著称的小城克雷莫纳,幼年丧母,父亲是一位化学家,外科医师。由于克雷莫纳拥有优良的音乐传统,蒙特威尔第从小即耳濡目染,9 岁受教于该城大教堂音乐主持马克·安东尼奥·音杰涅里。1582 年,年仅 15 岁的蒙特威尔第出版了他的第一部作品集《四声部圣乐曲》,在作品中已可看见蒙特威尔第对音乐的领悟力与天赋。1589 年,蒙特威尔第前往伦巴底市,并结识了米兰参议院主席里卡笛(Giacomo Riccardi),原先希望藉此机会能够递补米兰教堂乐团指挥的空缺,但最后仍未能如愿。次年,蒙特威尔第前往曼图亚寻找工作职位,在文森佐·贡札加公爵府任职,担任提琴手,得以发挥才干。1595 年,蒙特威尔第随公爵出征,这段旅程中蒙特威尔第大开眼界,增长许多见闻。1602 年任公爵府教堂乐正。自 1613 年起被任命为威尼斯圣马可教堂乐正,直至去世。1643 年,蒙特威尔第于威尼斯与世长辞。

相对于宗教音乐而言,蒙特威尔第更喜欢世俗音乐,其更能激发他的兴趣。早在 1584 年,他就以短歌小调打破了旧传统的藩篱。当时意大利许多流行形式,诸如假面舞乐、芭蕾舞曲、田园牧歌、佛罗托拉歌曲,以及其他歌曲与舞曲形式都深深吸引着他。牧歌尤其叫他废寝忘食。

蒙特威尔第的牧歌情意盎然,技巧纷陈,自成一完美的音乐世界,有特殊的地位。他眼界开阔、历练丰富以后,开始改造作曲规则,以求适才适性,悠游于这些小品形式中而享有更大自由。通过牧歌他从复调重唱的写作,转到器乐伴奏的独唱和二重唱曲。其音乐中某些效果突出的和声,足以令任何时代的爱乐者惊讶不已,因此许多人以“具有表达力的不和谐音”相称。

歌剧占去蒙特威尔第绝大部分时间。他的搭档是裘里欧·史卓希。这两人都对剧本和情节表现抱持坚定的理想。1637 年之后,蒙特威尔第又创作了两部歌剧《尤里西斯返乡记》及《波佩阿的加冕》。后者超越了三个世纪的时空,正中 20 世纪理论家的下怀。因为他要求的,正是剧中无论大小细节都必须服务于简明的音乐性戏剧底下——把音乐与戏剧等量齐观的态势终于形成了。蒙特威尔第并不把歌剧看作为求表现歌手巧啭的歌喉、或者试验作曲家创制优美旋律的能力,而是随意将不相干的小品拼凑起来的大拼盘。

除歌剧以外蒙特威尔第还写了 250 多首牧歌、2 套尊主颂以及其他很多声乐作品,但是他从未写过纯乐器作品。

法国管风琴大师库普兰和《羽管键琴曲集》

弗朗索瓦·库普兰(Francois Couperin 1668 ~ 1733)法国作曲家、键盘乐器演奏家。被

誉为“法国键盘音乐之父”，法国巴洛克时期重要的艺术家。

库普兰的《羽管键琴曲集》是其最具影响的作品，也是倾其毕生精力而创作的。这套曲集共4卷，总数有230余首作品。4卷分别为：第一卷，5套组曲（1~5），作于1713年；第二卷，7套组曲（6~12），作于1717年；第三卷，7套组曲（13~19），作于1722年；第四卷，8套组曲（20~27），作于1730年。这27套组曲，每一套都辑同一调性的各种舞曲而成套，每一曲都有充满诗意的标题，比如第二组曲的终曲为著名的《蝴蝶》，在鲜明的转调中表现蝴蝶飞舞。第四组曲的终曲为《闹钟》，第九组曲的第八曲为《飘动的发带》，第十三组曲的第二曲为《芦苇》，第十四组曲的第一曲为《恋爱中的黄莺》。这200多首作品，短小、细致，一般每曲2~3分钟左右。库普兰的这套《大键琴曲集》不仅对巴赫的键盘音乐产生过重大影响，而且也是德彪西等后来现代印象派音乐的先驱作品。

库普兰像

库普兰的大键琴曲以华贵典雅著称，体现出法国18世纪初精巧纤细的巴洛克风格，没有人说库普兰是情绪激昂，不受约束，强烈或者粗野的；而经常被赞誉为“高贵的”、“温柔的”、“有教养的”、“诗一般的”、“华丽的”。反对他的人说他是轻浮的，迎合人的；而他的拥护者则把他看成是一颗经过琢磨的宝石。在他诞生之后的两个世纪后，法国作曲家德彪西和拉威尔，都给予他像圣人一般的赞誉，称他具有“法国音乐气质的最纯粹和最典型的表现”。

巴洛克艺术是指16世纪后期开始在欧洲流行的一种艺术形式，不仅在绘画方面，巴洛克艺术代表整个艺术领域，包括音乐、建筑、装饰艺术等。巴洛克（Baroque）一词源于西班牙语及葡萄牙语的“变形的珍珠”（barroco）。作为形容词，此词有“俗丽凌乱”之意。欧洲人最初用这个词指“缺乏古典主义均衡特性的作品”，它原是18世纪崇尚古典艺术的人们，对17世纪不同于文艺复兴风格的一个贬抑的称呼，现今这个词已失去了原有的贬抑，仅指17世纪风行于欧洲的一种艺术风格。

虽然有人说巴洛克缺乏古典均衡性的艺术作品，但其实巴洛克艺术家，与文艺复兴的前辈相同，都很重视设计和效果的整体统一性，巴洛克风格以强调“运动”与“转变”为特点，尤其是身体和情绪方面的，同时，巴洛克也是对矫饰主义的一种反动。

在欧洲文化史中，巴洛克惯指的时间是17世纪以及18世纪上半叶（约1600年~1750年），但年份并不代表绝对的艺术风格，特别是建筑与音乐。这一时期，上接文艺复兴（1452年~1600年），下接古典时期、浪漫时期。弗朗索瓦·库普兰代表着法国巴洛克音乐的辉煌。