

THE ARTS OF MANKIND

[美] 房龙 著

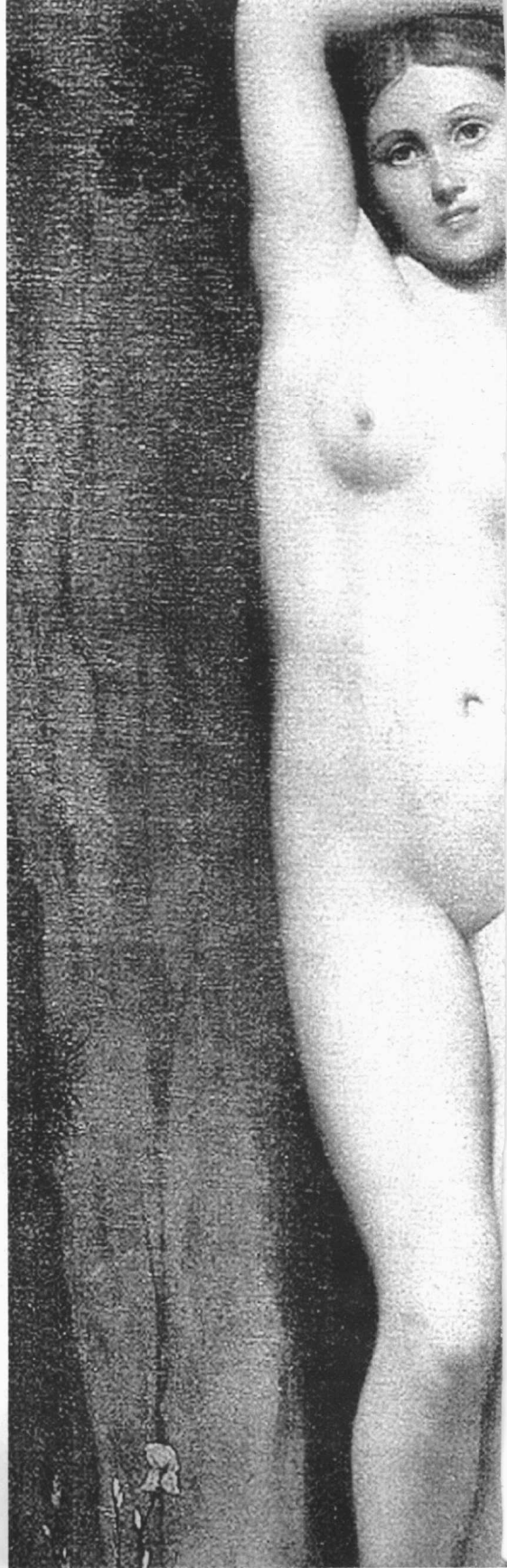
周英富 译

人类的艺术

郑州大学出版社

周英富 译
[美]房龙 著

J110.9
2F181

人类的艺术

A1082119

郑州大学出版社

HA305/05

图书在版编目(CIP)数据

人类的艺术/[美]房龙著;周英富译/郑州:郑州大学出版社,2003.6
ISBN 7-81048-755-8

I 人… II ①房…②周… III 人类-艺术-史

郑州大学出版社发行

郑州市大学路 40 号

邮政编码:450052

出版人:谷振清

发行部电话:0371-6966070

经 销:全国新华书店

印 刷:河南第一新华印刷厂

开 本:730mm×970mm 1/16

印 张:19.625

字 数:350 千字

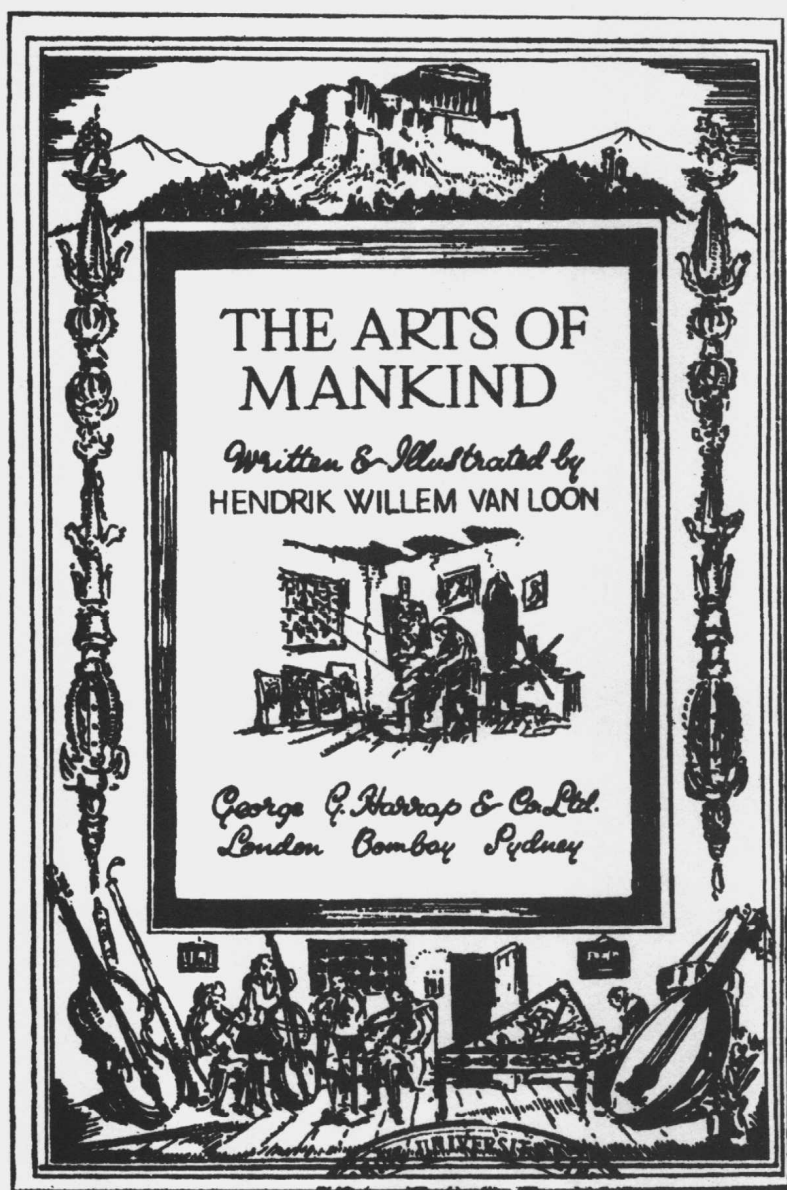
版 次:2003 年 6 月第 1 版

印 次:2003 年 6 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-81048-755-8/J·3

定 价:39.80 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

《人类的艺术》英文版的扉页
书中插图都是作者房龙自己绘制的

亨利·福特

房龙 (1882-1946) 美国著名文化学者，他一生写过《人类的故事》、《圣经的故事》、《人类的艺术》、《宽容》、《伦勃朗的人生苦旅》等40余部文化著作。他的作品风行欧美数十年，影响了几代西方读者。

内容简介

时至今日，还没有一部关于艺术的读物有如房龙的这部作品受到人们持续而广泛的欢迎。作者以轻松随和的叙述改变了人们对艺术长久以来的敬畏，这使得洋洋几十万字的作品竟如同炉火旁的一次亲切而愉快的聊天。

从4000年前古埃及的艺术到19世纪现代派的作品，从建筑、绘画、雕刻到音乐、戏剧、小说，作者将人类迷人而庞杂的艺术如数家珍地摆放到读者的眼前，让读者犹如经历了一场视觉的盛宴。

总策划 单占生 韩梅
丛书主持 何尚
责任编辑 杨莉
封面题字 单占生
丛书策划 慧灵时代
印制统筹 三亩之田

平面设计

夜行动物工作室
TEL: 01088367297

ISBN 7-81048-755-8/I·3

定价: 39.80元

人类的艺术 目录

卷首语/1

第一章 写在前面的话/3

关于艺术家的个性,关于艺术,非艺术的判断以及其他永远得不到解答的问题

第二章 史前人的艺术/8

我希望在这个大而且黑的石窟中,点燃一支蜡烛。然而,尽管我极力搜寻,这个石窟还是漆黑一团,拒绝向我们透露它的底细

第三章 埃及的艺术/13

每个人都以为,那是一个能够长生不死的国家

第四章 巴比伦王国、迦太基王国以及神秘的苏美尔人王国/19

美索不达米亚谷地的艺术突然被发现

第五章 海因里希·谢里曼/23

这是简短的一章,旨在说明珍贵的文物往往是偶然被发现的

第六章 希腊人的艺术/29

我们的知识绝大部分来自希腊,而我们的希腊却缺乏老师

第七章 古罗马以及拜占廷的艺术/37

如果没有混凝土,我们现代文明可以说就不存在

人类的艺术 目录

第八章 俄罗斯/42

一种孤独的艺术

第九章 波斯/44

艺术的花园

第十章 中世纪初期/48

有时又被叫做罗马式时期

第十一章 哥特式时期/59

丑陋世界里的一篇美丽的童话

第十二章 文艺复兴时期/69

当复古思想遍及欧洲,世界从沉睡中苏醒

第十三章 佛罗伦萨/77

这一章说的是阿尔诺河畔的一座名城,圣方济各以及卓越的艺术家乔托的生平

第十四章 油画的发明/85

关于凡·爱克兄弟二人的调配颜色的新方法

第十五章 意大利绘画工厂开张了/88

请马上送来一批高档的佛罗伦萨画和一批中档的威尼斯画

人类的艺术 目录

第十六章 美洲/103

被发现的新大陆,并没有直接对旧世界的艺术做出贡献,然而它的财富,却造就了一个新的艺术赞助人阶级,影响一代人的艺术趣味,并敲响了中世纪结束的丧钟

第十七章 在新绘画诞生的地方听到新音乐/108

巴列斯特里纳时代和伟大的荷兰乐派

第十八章 新的繁荣来到欧洲的心脏/118

阿尔布雷希特·丢勒和汉斯·荷尔拜因迫使意大利人承认阿尔卑斯山后面的野蛮人赶上来了

第十九章 巴洛克艺术风格/129

教会和国家的反击,影响了艺术的进程

第二十章 荷兰画派/144

绘画热像一种奇怪的病症一样在荷兰各地蔓延

第二十一章 伟大世纪/157

法国路易国王的艺术使专制制度达到登峰造极的地步

第二十二章 葬于圣地的莫里哀/169

戏剧因路易十四而流行

第二十三章 演员重登舞台/177

演员演出的剧场

第二十四章 歌剧/179

凡尔赛宫在音乐上的革新

第二十五章 洛可可艺术风格/191

灾难性的艺术事件

第二十六章 中国、印度和日本/196

欧洲发现,在这些意想不到的地方,有无数让人拜倒的东西

第二十七章 哥雅/215

最后一位世界级的绘画大师

第二十八章 乐谱取代了画册/222

继绘画之后,音乐成为欧洲艺术的主流,重心也逐渐从南方转移到北方

第二十九章 巴赫、汉德尔、海顿、莫扎特、贝多芬/224

曾经毫无名气的音乐教师们在总指挥的带领下取得了辉煌的战果

第三十章 画室里出现造反运动/260

写实主义者发起进攻

第三十一章 十九世纪的音乐/270

音乐收复了其他艺术丢失的阵地

人类的艺术 目录

第三十二章 帕格尼尼和李斯特/274

艺术家被解放,职业演奏家出现了

第三十三章 达盖尔/282

因为他发明了摄影术,画家遇到了强大的敌人

第三十四章 约翰·施特劳斯/284

舞蹈音乐的创作再次引发了人们跳舞

第三十五章 肖邦/286

现代民族主义的伤感音乐的鼻祖

第三十六章 理查德·瓦格纳/289

阿道尔夫·希特勒的精神之父

第三十七章 约翰内斯·勃拉姆斯/295

用音乐进行思想的亲切的哲人

第三十八章 克劳德·德彪西/297

印象主义从画家的工作室,过度到了作曲家的工作室

第三十九章 结束语/300

再见哦,前程似锦

卷首语

我写这么一本书，不是为了向你们交待史实，因为本书中所涉及的史实早已为人所知，它们被大量地写进了一些关于绘画、建筑和音乐的著作里了。我将这些史实收罗在此，旨在向读者表明艺术具有一种普遍精神，并尽可能少地掺杂我个人的审美情趣。

这么厚的一部书，我有什么理由请求读者阅读呢？

无非是想邀请你们进入一个特殊的领域，在这个领域里，生活着这样一群人：他们可以少吃一餐饭，但不可以缺少音乐、绘画的乐趣，否则就会觉得生活没有什么价值。

这种说法很容易遭到人们的误解，我要说我并不打算把诸位从舒适体面的生活里拽出来，让你们去过一种艰苦而贫寒的生活，我只想向你们打开一扇艺术修养的窗子，让你们走近过去你可能从未去过的缪斯女神的花园。

在庸常的生活当中，你总该有些爱好，比如画画、唱歌、弹琴或戏剧表演，这些都能增加人生的乐趣，我看我们没有理由加以拒绝。

在一个讲究竞争的国度里生活，是一个很不幸的事，我认识许多打网球和高尔夫球的高手，他们本该从球赛中得到乐趣，可他们一生都郁郁寡欢，因为他们打得不如比尔·铁登和瓦尔特·哈根那样好。

但是在艺术上就好得多了，因为即使你达不到很高的水平，你仍然可以被称为艺术家，就像你并非拉力赛车的运动员，可你仍然可以用你那辆老式汽车参加竞赛一样。而且，你很快就会体会到，将自己的闲暇时光用于摄影、烹调、绘画和表演，其乐无穷。

不过，你也要记住，这是一个不止需要灵感，而且更需要毅力的爱好。

从这本书中，你们会了解到人类的一切艺术只有一个目的，那就是服务于生活

的艺术,因而一切艺术之间都有关联,就像大家庭里的成员一样,你懂得了交响乐的结构,也许就可以帮助你成为一个更好的画家。眼下,我已经五十五岁了,还在一个交响乐团里演奏曲子,它占用了我很多时间,但因为它让我对我所陌生的音乐结构的理解,从而帮助了我更好地画画。

我有一架用了多年的很小的版画印刷机,我常常用它印刷一些我并不准备出售的版画作品,我因此体会出了古代的成功版画家创作的艰难。

对于古代的绘画大师的作品,我们有必要去研究,但我不鼓励去作简单的模仿。不过临摹丢勒和格列柯这类画家的复杂的作品时你会体会到许多东西,你会从中受益。

对于音乐也一样,你应该把一些随意乱花的零钱用来收集唱片。而且应该熟悉古代作曲家的作品。这就如同下棋一样,你要下一手好棋就必须对马歇尔和卡帕布兰卡(古巴国际象棋大棋)的棋谱有所了解,虽然你不一定成为马歇尔或卡帕布兰卡,但你的棋艺会有所提高。

还须提醒你的是,假如你已经决定选择一门艺术爱好,你就要让它与你如影随形,就像要带着一条你的心爱的小狗一样。

在这里我要说得更具体一些。

比方你对画画有了爱好,口袋里可以带一些纸片,每当你身边没有人的时候,就可以把一些事物画下来,你的作品进不了博物馆,不能与贫困的伦勃朗的作品一起展出,但你的练习会使你对事物的观察敏锐一些。

2

如果你愿意尝试新的材质,就可以去画油画、水彩和水粉画,这样一来,你就会体会到去很多国家旅游一样的快乐,你无须为费用操心,你完全可以用送你孩子的那盒颜料和铅笔。

至于音乐也一样,你得养成练习的习惯,哪怕一开始每天15分钟也行,这样下去你就会增加到几个小时了。

许多人认为钢琴是音乐中不可或缺的乐器,但是你别忘了钢琴并不是唯一的乐器。我这样说,你们一定明白了我的意思。至于接下来你该怎么去做,就不用我说了。大千世界,众口难调,愿意做什么完全是自己的事,但无论你想作曲也好,还是做航模也好,无论去画风景也好,还是做花园的设计也好,都应该向艺术家们求教,他们是缪斯女神卑微的门徒,却是你的益友良师。他们会引领着你到他们的私家花园里去散步,让你在一个赏心悦目的园子里大饱眼福。或许,你会因此领会到人生的真谛,你也会因为自己的努力得到的报偿而感到幸运和满足。

Thank you very much.

第一章 写在前面的话

关于艺术家的个性，关于艺术，非艺术的判断以及其他永远得不到解答的问题。

人们常说艺术是一种普遍性的语言，在我看来并不意味着艺术可以很容易为世人所理解。打个比方，此刻我在楼上的写字台前听巴赫的G小调，感觉在享受音乐中的极品，而我的孩子，在楼下听之，却宛如噪音，意乱心烦。

弗朗士·哈尔斯或伦勃朗的一幅肖像画，可以让我为之心惊。可在另一个人的眼里，或许只是一片灰蒙蒙的颜料。

在我年轻的时候，有一次我的一个叔叔买了一幅文森特·梵高的小幅速写。由于当时梵高不幸被认定为社会败类，这件事竟在左邻右舍引起了轩然大波。去年冬天，情况就不同了，当梵高的几件作品在美国展出时，观众竟一下子冲进博物馆，纽约市政府不得不派来警察维持秩序。

现在，人们都知道了中国画的趣味深远了，然而对于中国画的认识，西方竟然花费了好几百年的时间。

说到底，艺术的普遍性，是指艺术的那种不受国界与时间限制的品质。

既然如此，我这本书的第一章从欧洲开始，还是从中国开始，从毛利人开始，还是从爱斯基摩人开始，都是合乎情理的了。在这里，我愿意给大家讲个故事。

这个故事见于中国典籍中，大意是这样的：

画家娄公弥留之际，召见他的门徒。门徒们都来了。他们看见老画家坐在画案前，身体已羸弱得拿不动笔了。门徒们请他回到床上休息，他摇摇头说：

“这些笔墨，已随我多年，我同它们形同手足。因此，在我离开人世时，我也愿意与它们呆在一起。”

门徒们听到这里，跪了下来。许多人悲痛得放声大哭。娄公看着门徒，感到惊异，说：“怎么回事？我的孩子。我是叫你们来赴宴的呀！我邀请你们来参加人生最

后的旅程,这是每个人都必将经历的庆典,本是一件高兴的事情,你们反倒哭起来了。”

老师说完,满面笑容,一个门徒擦干眼泪后说了下面一席话:“老师,请你原谅我们的脆弱,每当我们想起您苦命的一生,心中便止不住难过。您生前无夫人与您相伴,死后又没有子嗣为您守灵。您这一生,从早到晚,都在工作,如同一个奴隶。而尘世中的那些蝇营狗苟的人,却日进斗金,这难道公平吗?老天爷对您有一点恩情吗?您去世后,我们这些人还要继承您的事业,我们想知道的是,您做出这样大的牺牲值得吗?”

娄公慢腾腾地抬起了头,脸上浮现出一个锐不可挡的获胜者的神色,他回答说:“不但公平,我所得到的报酬甚至大大超过了我的期望。你们说得不错,我活了一百年,无亲无故,如果没有朋友的接济,我可能还会食不裹腹,寒不得衣。但我听从了内心的召唤,独自走上了自己的旅程,并达到我们之间任何人都期望达到的最高目的。”

这时,门徒中最老的,也就是最先讲话的那个人,压低了声音说:“老师,作为临别赠言,请您说说,人生之中,什么是人想达到的最高目的?”

这时,娄公从座位上站起来,眼里发出一种奇异的光,他挪到屋子里的一张画前。那是他最满意的一幅作品,是他用他那支大笔一挥而就的一片草叶,那片草叶,生动得仿佛会呼吸。那不是普通的一片草叶,在它里面,包含着自从开天辟地以来,世界上每一片草叶的灵性与精神。

“这就是我的答案。我已达到与自然之神平等的地位,我已心满意足。”

接着,他向门徒们祝福,并安然而逝。

这个故事引人深思。照娄公的说法,真正的艺术家是能够到达自然之境的人,也许对这一问题还另有答案。但是我认为,自从古希腊人以来,这种想法就已经深入人心了。

如果我处于娄公的境地,恐怕我也只能这样作答。

人类即使在最了不起的时刻,比起自然界,也是弱小无助的。自然界与人类接触是通过万物,人类则以万物来表达自己。而这种表达,在我看来,就是艺术。

有一天,当你成了举世公认的伟大的艺术家,你可以对上帝说:“主啊,您知道,这可能不像您所期许的那个样子,可我毕竟是受您的感召而做出的表达。我做的虽然不太完善,然而我毕竟也是个造物主!也尽了我的绵薄之力哦,您如果要问的话,我告诉您,它相当不错哩!”

不过,在这里我希望我表示的不是对那些不会用任何艺术手段来表达自己的人的轻视,因为,我起码知道中世纪的一个寓言。这个寓言讲的是两个悔罪的人,其中一个鞋匠,一个是音乐家。他们走到圣母前求她宽恕,但他们又都知道,对于圣母的祝福,他们无以为报。

音乐家只有一把小提琴,他奏了一支动听的曲子。结果,他要求的祝福得到了

◎人类的艺术

the arts of mankind

满足。轮到鞋匠向圣母要求祝福,他觉得没有信心,因为他只能为圣母做一双小巧玲珑的便鞋,让她跳舞。鞋匠心想,一双鞋怎么比得上美妙的音乐呢?

尽管如此,鞋匠还是为圣母做了一双最漂亮的鞋子,结果他也得到了圣母的祝福。因为他做的那双金色的鞋子,也表达了他的真挚的感情。

这个中世纪的寓言故事也让我对当今世界上的艺术与工艺所坚持的严格的分野感到迷惑。从前,艺术是人们日常生活的一部分,艺术家和手艺人没有什么区别。因为,老实说,艺术家无非是人们对一个手艺高超的手艺人的称呼而已。可是现在,艺术家与手艺人之间却不相往来,形同陌路。

我对这一点体会甚深。在我年轻的时代,有些人荒谬地推崇所谓的“为艺术而艺术”。30年过去了,人们终于明白了,设计老布鲁克林桥的人与画沙特尔大教堂设计图的那位石匠都是同等伟大的艺术大师。而我们当中大多数的人,从阿斯塔的踢踏舞与《名歌手》的五重奏中都可以获得同样的美感。

确实,在艺术方面,时间也有着很重要的影响。比如意大利这个国家,在15世纪无疑是艺术家的天堂,但今天,它和英格兰北部的工业城市一样,一切艺术美感已经完全丧失了。过去的一百年,美国人像一群无暇顾及美感的蝗虫一样,从北美大陆的东头,一路啃到西头。而在下个世纪或更长一点时间,美国极有可能成为世界的艺术之都。

为了方便起见,本书的时间划分,仍按过去大家习以为常的划法,如中世纪艺术、埃及艺术、希腊艺术、中国与日本艺术。这种划分人类艺术的尝试,当然并不科学,只是权宜之计。

我只知道有“好的艺术”和“坏的艺术”,至于什么“资本主义艺术”和“无产阶级艺术”这种新奇的划分,本书恕不苟同。我想在本书一开始就应把这一点交代清楚。

另外,还有必要讲一讲“天才”一词的含意。在我们今天的评论家的笔底下,天才似乎太多了,可在我的童年时期,天才人物却屈指可数。在这里,我将援引那个时期的标准给“天才”一词确立一个公式:

天才=精湛的技艺+独特的东西
但首先是精湛的技艺。

不讲究透视学的绘画

公元2000年前,埃及法老和妻子在花园里散步。

◎ 写在前面的话

