

联合国教科文组织

信使精华丛书

The UNESCO COURIER

艺术之光

中国对外翻译出版公司 CTPC

联合国教科文组织
《信使》精华丛书

艺 术 之 光

图书在版编目(CIP)数据

艺术之光/张穗华主编. —北京:中国对外翻译出版公司,2002.

(《信使》精华丛书)

ISBN 7-5001-0978-4

I. 艺... II. 张... III. 艺术—普及读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 003550 号

艺术之光

主编:张穗华

出版发行/中国对外翻译出版公司

地 址/北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦六层

电 话/(010)68002481 68002482

邮 编/100044

传 真/(010)68002480

E-mail:ctpc@public.bta.net.cn

<http://www.ctpc.com.cn>

责任编辑/张承泉

责任校对/万爱琴

封面设计/林露茜

印 刷/北京印刷一厂

经 销/新华书店北京发行所

规 格/889×1194毫米 1/24

印 张/9.67

版 次/2003年9月第1版

印 次/2003年9月第1次

印 数/1-5000

ISBN 7-5001-0978-4/G.293 定价:23.80元

出版说明

联合国教科文组织《信使》杂志创刊已有 54 年历史，它拥有 28 种文字，在世界上一百多个国家和地区发行。它以增进各国在教育、科学和文化领域的国际合作，促进世界和平、安全、自由和进步为宗旨。《信使》杂志中文版于 1980 年 7 月问世，由联合国教科文组织委托中国对外翻译出版公司在北京翻译出版。

作为一本大型国际性刊物，《信使》杂志忠实贯彻联合国教科文组织的宗旨，坚持寻求客观真理，以及自由交流思想与知识的信念，致力于文化的广泛传播；为争取正义、自由与和平，对广大读者进行卓有成效的宣传和教育。《信使》杂志广泛涉及人类社会各种问题，涵盖众多不同科学的界域，以丰富的知识，健全的理念，新颖的思想，促进读者对人类自身的更真实、更全面的认识，以及彼此间的了解。

鉴于《信使》杂志的重要性、严肃性、知识性和可读性，今特撮其中文版发行以来 21 年各期译文之精华，以丛书形式推荐给更多读者。丛书根据人类的重大主题或不同领域，分为十二种，重行编选，力求忠实再现《信使》的风貌。21 年里，我们约请的译者为《信使》中文版的翻译工作付出了不少辛劳，在此谨向诸位表示诚挚的谢意。

教科文组织由于财政困难，已决定从 2002 年起停止出版《信使》，中文版也相应停刊了。我们推出的这一套丛书，是对《信使》中文版的一种纪念和总结，但愿这不是绝唱。

让人类和平自由的“信使”永远和我们在一起！

《信使》精华丛书编委会

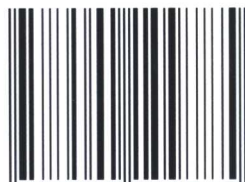
《信使》精华丛书编委会

主 编 张穗华
编 委 许季鸿
冯明霞
沈国芬
张穗华
林贤治
贾砚丽
筱 敏
装帧设计 林露茜

le UNESCO
COLLIER

《世界名人一席谈》 (已出)
《神灵, 图腾与信仰》 (已出)
《媒介的变迁》 (已出)
《城市迷宫》 (已出)
《电影一百年》 (已出)
《天涯孤旅》 (已出)
《人类的星群》
《通往自由之路》
《大革命与乌托邦》
《家庭今昔》
《石头, 文化和时间》
《艺术之光》

ISBN 7-5001-0978-4

9 787500 109785 >

目录

艺 术 之 光

I

3 完美的希腊雕塑艺术	[希腊]耶奥尔耶斯·宗塔斯
8 色彩中的神学：圣像语言	[英]里查德·坦普尔
14 翩翩起舞的书法	[伊拉克]哈桑·马苏迪
18 天籁无声胜有声	[法]弗朗索瓦·程 [伊朗]纳哈勒·塔贾多德
24 充满生命力的永恒	[埃及]阿娅姆·瓦塞夫
32 通向神鬼世界的门户	[尼日利亚]奥拉·巴罗根
36 神的意境	[印度]罗曼·迈特拉
40 雕塑——戏剧的美妙造型	[法]弗朗索瓦·苏夏尔

II

46 对传统艺术形式的新认识	[日本]裕康藤冈
50 从何露斯神到《阿伊达》	[埃及]穆纳·扎卢克
54 从幻想到功能主义	[奥]安德烈亚斯·莱纳
62 北欧之光	[苏联]玛丽亚·纳晓金娜 鲍里斯·基里科夫
66 巴塞罗那的现代派艺术	[西班牙]阿尔韦特·加西亚·埃斯普切
70 古巴的神话	[古巴]恩里克·卡帕夫兰卡
74 阿根廷：一次美学革命	[阿根廷]豪尔赫·O·加萨内奥
78 新艺术：一种国际性的艺术风格	阿瑟·吉勒特

- 82 永不凋谢的“新艺术”之花
92 住宅：一件完整的艺术作品

[德]曼弗雷德·斯佩德尔
[比利时]塞西尔·杜里埃

III

- 100 音乐的奉献
106 音乐世界
114 布鲁斯的诞生
119 巴西：音乐万花筒
128 得克萨斯—墨西哥音乐
134 拉丁爵士乐
144 摇滚乐歌手的悲歌
147 远方的回声
154 印度之歌
158 “世界音乐”时代的声音
164 新歌：没有国界的拉美歌曲

[意]阿尔贝托·巴索
[法]伊莎贝尔·莱马里
[比利时]埃蒂安那·博尔斯 [葡萄牙]阿尔韦托·诺盖拉
[巴西]马里奥·德·阿拉坦阿
[美]曼努埃尔·佩尼阿
I. L.
[苏联]亚历山大·索科兰斯基
[法]韦隆尼克·布兰多
[印度]罗曼·迈特拉
[法]阿兰·加迪尼埃
[乌拉圭]丹尼尔·维列蒂

IV

- 170 谁惧怕先锋派？
177 共同的幻觉
181 非洲舞台在发生变化

[英]罗纳德·海曼
[法]米歇尔·库尔诺
[刚果]昂热-塞弗兰·马朗达

186 面向明天的戏剧

理查德·舍奇纳尔

197 共同的家园

阿纳托利·斯梅梁斯基

V

205 现代舞的熔炉

[法]让-马克·阿道尔夫 马蒂娜·雅科

212 来自内心深处的冲动

[法]多米尼克·迪皮依

216 形体和心灵的语言

[比利时]维尔纳·朗贝西

218 后现代舞：若干新潮人物

[德]约亨·施密特

I

完美的希腊雕塑艺术

耶奥尔耶斯·宗塔斯

人物在希腊艺术尤其在希腊雕塑艺术中占主导地位。早期作品描绘的主题是各种野兽和怪物，但不久便缩小范围，集中描绘狗和马等家畜了。这一趋势反映了希腊思想、历史与天性中的人类中心说。

希腊人极其推崇人的价值，亚里士多德说城邦是理想的政治机构就基于这一信念。柏拉图则认为，“人有神性”，“人神同源”。伟大的古希腊抒情诗人品达罗斯写道：“神与人同母，唯力量大小不同”。在希腊文明诞生之初，荷马颂扬的世界是，神不仅与人同处，而且有相同的行为举止和七情六欲，只是神永生不老，力量无穷。

因此，希腊人几乎总是以人的形象来描绘神祇。在

右图，1959年在比雷埃夫斯发掘的雅典娜铜像细部(公元前4世纪)。

左页图，希腊古风时期的大理石少女立像(公元前6世纪末期)。

希腊艺术中，人体是反复出现的主题。神庙中耸立的石柱上那一道道精心雕凿的线条令人联想起身材修长的希腊少年，石柱顶部的名称 kionokranon 意即头。在绘画与浮雕中，人形之美，无论是静还是动，皆衬托在非彩色背景之中。只是到后来——希腊化时代，人们才企图以自然背景来烘托人物，而且显得相当笨拙。

人 与 神

由于雕塑艺术可以比任何其他艺术形式更成功地体现人体美，因此，它成了将神祇人格化的最主要的艺术形式。在柏拉图的“国家篇”中，哲学家格拉夫孔谈到苏格拉底对理想城邦中地方长官的描述时，不禁说道：“亲爱的苏格拉底，你像雕塑家似的把地方长官塑造得太美了。”

只有完全以人的形象来描绘他们所崇敬的人，所崇拜的神，以及传说中的英雄，古希腊人才能理解他们，才能与他们进行几乎平等的交流。

直到公元前 7 世纪中叶，雕塑家才开始大胆地雕刻与真人同样大小或比真人还大的石雕像。起初，他们仅雕塑几种人，而且总是从正面着手。如青年男子的雕像均为裸体立像，双手紧贴两侧，左腿略向前伸；少女雕像从不裸体，双脚并拢，男女雕像形态都很神圣。

所有的人物塑像，尤其是少男立像，同埃及的神祇与法老塑像均有共同之处，但也有明显的不同。与埃及原型不同的是，希腊少男的雕像从不倚柱而立，腰间没有衣饰，双腿也不用支撑。男子塑像往往裸体，酷似作为原型的希腊运动员，给人以动感，而埃及塑像则似乎是永恒不动的。

少女立像尽管神态矜持，举止端庄，但面部表情却充满活力。许多雕像莞尔微笑，妩媚动人。她们的衣裙色彩鲜明，款款下垂。她们朝气蓬勃，充满生活的欢乐。在还愿碑甚至墓碑上雕刻的人像也具有同样的活力。

美 学 准 则

希腊雕塑家是如何成功地塑造出这种完美的形象，使塑像充满青春朝气的呢？最重要的一点是应用了人体比例科学。直到中世纪初叶，比例学一直被视为美学的关键。公元前 5 世纪，雕塑家波利克里托斯在关于其作品《荷矛者》的论文中详尽地阐述了人体比例的科学原理。该雕像因体现了完美的男子人体比例而被视为“美的准则”。虽然波利克里托斯的论述并不总那样清晰明了，但是，他确立了身体不同部位的固定比例，在长达几个世纪的岁月里，这一方

法一直被视为典范。

不过，希腊雕塑中对数学比例的应用则须追溯到更加久远的时代，可能比毕达哥拉斯（公元前6世纪后半叶）还要早。毕达哥拉斯的学说不仅对哲学与政治思想，而且对建筑与雕刻均有巨大的影响。如果不利用精心设计的测量法，怎么会雕塑出不朽的杰作呢？

希腊人虽然利用埃及人的参数创造了宏伟的石雕，但是他们总力争有所创新，不久便开始制定自己的法则，塑造出更写实的希腊式人物塑像。这是否意味着自然主义始终是希腊雕塑之特色？大多数后来的理论家（特别是亚里士多德）都主张艺术摹拟自然。不过，古希腊人是否也与我们一样认为“摹拟”一词意味着“对自然的复制”呢？果真如此的话，那么希腊人是从什么时候开始崇尚自然主义的？自然主义到底有多重要？

希腊雕塑家，尤其是古风时期即古典时期以前的希腊雕塑家，他们所追求的不是再现大自然的外貌，而是将人体模特儿的内在素质表现出来，最重要的是要使其栩栩如生。或许可以说希腊雕塑家的创作方法是由里及表。他们再现了人体，就好像自己是在创造生命一样，细腻地表现出各种和谐的形态。即使在自然主义最盛行的时代，雕塑家也从未像学院派艺术那样，试图雕刻出照相似的作品；或者像新古典主义那样，冷静地反映抽象形式。他们的作品生动活泼，只有以强烈深厚的平衡协调感与适度感才能塑造出来。

对真实性的执著追求导致表现手法的不断翻新。公元前5世纪初叶有两大发展。首先是出现了一种新的雕塑程式——对应法。在表现手法上也发生了变化。在此之前一直描绘的朦胧模糊的人与神的混合体，现在似乎有了具体的人的灵魂。

按照对应程式，塑像的重心移到一条腿上，另一条腿膝部弯曲。塑像怡然自得，更加灵活自由，头部侧转，轴线改变了位置，节奏也有所变化。一改以往的孤独寂寞，塑像开始与周围的空间联系起来。

希腊塑像古朴的微笑以及微笑所表现的永远年轻的神色让位于比较深沉的表情。塑像看起来更能表达人的内在情感，更能体现自我及其创作者的意图。在追求神圣的完美时所失去的，在心灵与人性深处得到补偿。这种变化标志着古典风格的开始，它发生在希腊悲剧艺术达到顶峰的年代绝非巧合。公元前4世纪，这一发展在塑造人物个性方面，已臻于完美。

阿波罗精神与狄奥尼索斯精神

有些艺术家和哲学家对日益注重外表，使真实性支离破碎的做法不以为

耶奥尔耶斯·宗塔斯 (Georges Dantas)，希腊考古学家，曾任雅典卫城负责人和卫城博物馆馆长及雅典希腊文物博物馆馆长。他是几家欧洲考古协会的会员，曾在专业期刊上发表过多篇研究报告与文章，主要论述希腊雕塑艺术和肖像画法。

右页图，雅典雕塑家普拉克西特利斯(约公元前 390—前 335 年)的《索罗克托诺斯的阿波罗》罗马复制件。阿波罗以一男孩形象出现，身靠树干。

下图，在意大利诺拉发掘的雅典式双耳细颈陶瓶，上面有红颜色描绘的人物(公元前 5 世纪下半叶)。

然。毫无疑问，柏拉图对这种造型艺术并不像某些作家所说的那样仇视，但是，他的确严厉地抨击过他那个时代的审美观。他认为，美不在于看来悦目的虚幻骗人的外表，而在于他称之为理想的更高的现实。他只赞成几何形式、纯正的量及数学比例，似乎只接受极其古老的希腊与埃及艺术作品，因为他尊重其纯正的形式和永恒的主题。

公元前 4 世纪的亚里士多德更接近于现实与希腊传统，他认为美寓于理想的比例、对称和次序之中。对于他来说，艺术仅仅是对自然的摹拟，善于摹拟是人的本能与天性。亚里士多德坚信他那个时代的自然主义思想，他说只要人们能从某件艺术品中辨认出熟悉的物件，即使该物在现实中并不美，那这件艺术品也是令人赏心悦目的佳作。在这一点上他预想到了现代的观点：艺术美不同于现实美。

那么，希腊人理解的艺术美是什么？是数学规则和数的关系吗？在多少个世纪里，数学规则和数的关系迫使人们采用最规范的雕塑家波利克里托斯和最卓越的哲学家柏拉图所要求的简洁、清晰与对称的形式以及和谐的比例。或者是尼采所说的爱好韵律、自制与和谐的阿波罗精神？还是生命力，即狄奥尼索斯精神的力量呢？它将生命带给希腊雕刻作品最微小的表面和细部，使之成为人们喜欢观赏玩弄的杰作。

希腊的美学思想很可能就是在这两种因素纠缠不清的争斗之中萌发的。随着时光的流逝，阿波罗精神渐渐失利退却，狄奥尼索斯精神慢慢获胜成功，而且导致过分的写实。然而，即使在长期发展的终点，古希腊艺术也从未达到创立雕像陈列馆的地步，就像古罗马人编人物纪事一样，尽管古希腊艺术家具有洞察人类灵魂奥秘的天赋和造型艺术的娴熟技巧。直到最后，希腊艺术一直笼罩着希腊完人的思想所发出的柔和美丽的光，而不论这光多么朦胧暗淡。

(原载 1991 年第 3 期)

