

人文精神中的 伟人冒险

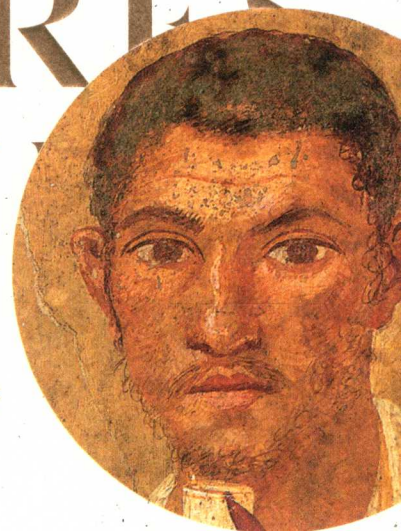
ADVENTURES
IN THE HUMAN
SPIRIT

人文艺术通史

[美] 菲利普·E. 毕肖普 著

[美] 玛格丽特·马诺 修订

陈永国 译

(第七版)

人文 精神的 伟大冒险： 人文艺术通史

ADVENTURES
IN THE HUMAN
SPIRIT

[美] 菲利普·E. 毕肖普_著

[美] 玛格丽特·马诺_修订

陈永国_译

(第七版)

中信出版集团·北京

图书在版编目(CIP)数据

人文精神的伟大冒险：人文艺术通史 / (美) 菲利普·E. 毕肖普著；陈永国译. -- 北京：中信出版社，
2018.2

书名原文：Adventures in the Human Spirit

ISBN 978-7-5086-8232-7

I. ①人… II. ①菲… ②陈… III. ①人文科学-科学史-世界 IV. ①C091

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第251855号

Authorized translation from the English language edition, entitled ADVENTURES IN THE HUMAN SPIRIT, 7th Edition by BISHOP, PHILIP E., published by Pearson Education, Inc, Copyright © 2014

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CITIC PRESS CORPORATION, Copyright © 2017

本书仅限中国大陆地区销售发行

本书封面贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签, 无标签者不得销售。

人文精神的伟大冒险：人文艺术通史

著者：[美] 菲利普·E. 毕肖普

修订：[美] 玛格丽特·马诺

译者：陈永国

策划推广：中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行：中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承印者：北京盛通印刷股份有限公司

开本：787mm×1092mm 1/16

版次：2018年2月第1版

京权图字：01-2014-5898

书号：ISBN 978-7-5086-8232-7

定价：198.00元

印张：34.25

印次：2018年2月第1次印刷

广告经营许可证：京朝工商广字第8087号

字数：700千字

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题，本公司负责调换。

服务热线：400-600-8099

投稿邮箱：author@citicpub.com

第七版 前言

自菲利普·E. 毕肖普于2010年4月去世后,《人文精神的伟大冒险:人文艺术通史》的出版者让我接过本书第七版的修订工作。虽然在过去的20年中,我作为特约编辑(freelance developmental editor)已经编辑过无数的艺术和人文教材,但是,编辑一部书是一回事,作为作者为书承担责任则是另一回事。菲利普在过去的6版中提炼出了最具可读性的、目前仅有的“一卷本”人文艺术通史。他表达的思想深刻而具个性,选择的内容谨慎而具权威性。

在修订这本书的过程中,我力求保持原书的可读性、清晰性、准确性和易理解性,继续保留了书中颇有见地的音乐、宗教、文学、哲学和科学等内容。我们不仅扩展了新内容,而且在整体上进行了重新设计。

修订的内容有:

- 加强了非西方的人文发展,扩充内容包括古代和现代的亚洲、非洲和美洲;
- 125幅崭新的彩色插图;
- 全部修订的、广博而细致的新地图。

根据评论者的建议,下面几章进行了彻底更新:

- 第一章从一开始就抓住学生的注意力,把当代著名的艺术家包括进来,如塔拉·多诺万、特丽莎·布朗、蕾切尔·怀特海和马琳·杜马。
- 第二章扩充了古代文明的内容,包括了更多的关于美索不达米亚、埃及和古代美洲的文明。
- 第十五章完全重新组织和更新,包括当代的计算机/视频艺术、绿色建筑、后殖民和女性主义艺术,以及艺术和建筑的全球主义。著名的当代艺术家有:辛迪·舍曼、玛雅·林、路易斯·布尔日瓦、卡拉·沃克尔、克里斯蒂安·马克雷和武石村田。

我扩展了“环球视角”,把非西方艺术和文化包括进来。“日常生活的窗口”没有变动。

非常感谢为本书提出思想性建议的下列评论家:北湖学院的琳·布林克(Lynn Brink)、中佛罗里达学院的莱·库珀(Ron Cooper)、哈里斯堡区社区学院的茱迪丝·约翰逊(Judith Johnson)、瓦伦西亚学院的詹妮弗·基夫(Jennifer Keefe)、波尔克州立学院的玛丽·安·默多克(Mary Ann Murdoch)、瓦伦西亚学院的凯伦·兰布利(Karen Rumbley)、圣彼得斯堡学院的大卫·安德伍德(David Underwood)、奥朗格堡-卡尔胡恩技术学院的安东尼·威廉姆斯(Anthony Williams)和奥朗格堡-卡尔胡恩技术学院的瓦伦·雅布劳(Warren Yarbrough)。感谢他们在修订的每一步骤给予我的支持和帮助。感谢劳伦斯·金出版公司的苏茜·梅(Susie May),卡拉·哈特斯利-史密斯(Kara Hattersley-Smith),设计师蒂姆·弗斯特(Tim Foster),图像研究员彼得·肯特(Peter Kent),以及培生集团的组稿编辑比利·格列柯(Billy Grieco)。

玛格丽特·马诺
2012年,纽约

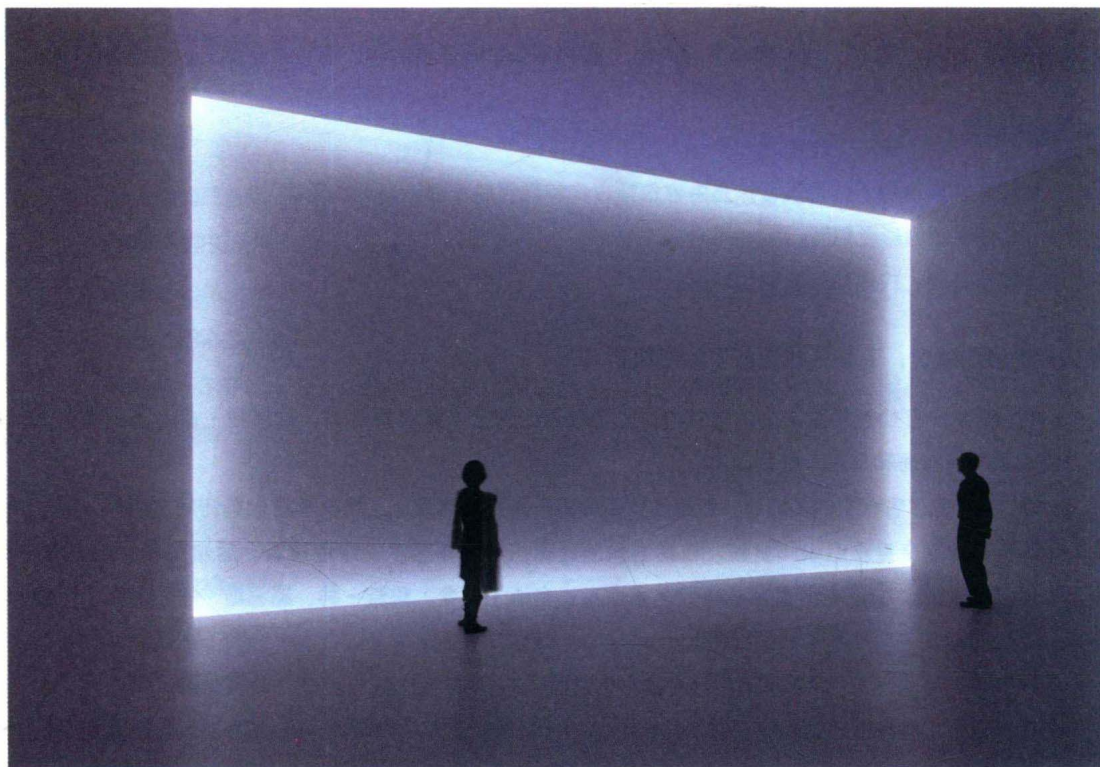

图 1.1 道格·维勒，1968—2011 年，光装置，
圣地亚哥当代艺术博物馆

加利福尼亚“光与空间”艺术家道格·维勒创建了浸入式“无限环境”，可以将光作为可触的存在物来体验。维勒寻求创造一种缺失感：没有可见之物，只有光。

目 录

第七版 前言 - III

01 · 欢迎参加本书的旅行

- 创造一种自我感 -002
- 视觉艺术 -004
- 表演艺术 -009
- 文学艺术 -014
- 欢迎参加本书的旅行 -019

02 · 古代世界

- 美索不达米亚 -022
- 古埃及 -028
- 古代亚洲 -032
- 古代美洲 -036

03 · 古希腊

- 早期希腊 -042
- 古典时期 -052
- 希腊古典艺术 -055
- 希腊戏剧和音乐 -064
- 希腊古典哲学 -069
- 希腊化时代 -073

04 · 古罗马

- 罗马历史上的戏剧 -080
- 帝国的艺术 -085
- 罗马的艺术和日常生活 -096
- 作为诗人和思想家的罗马人 -104

05 · 一神教精神：犹太教、基督教、伊斯兰教

- 犹太教传统 -114
- 基督教的兴起 -121
- 哲学：古典哲学和基督教哲学 -128
- 基督教帝国：罗马与拜占庭 -131
- 基督教与艺术 -142
- 伊斯兰教的兴起 -146

06 · 中世纪初期

- 查理曼时代 -154
- 封建欧洲 -160
- 隐修制度 -166
- 罗马风格 -171
- 中世纪初期的戏剧和音乐 -180
- 中世纪哲学家 -185

07 · 中世纪晚期

- 哥特觉醒 -192
- 哥特风格 -195
- 哥特时代的戏剧和音乐 -203
- 新学 -208
- 中世纪晚期的宫廷和城市 -211
- 哥特晚期 -220

08 · 意大利的文艺复兴

- 意大利的文艺复兴精神 -228
- 意大利文艺复兴初期的艺术 -235
- 文艺复兴时期的天才们 -248
- 罗马的文艺复兴高潮 -254

09 · 宗教改革运动与文艺复兴晚期

- 宗教改革运动 -271
- 北欧的兴起 -274
- 北欧的艺术和人文主义 -282
- 伊丽莎白时代 -291
- 文艺复兴后期的意大利和西班牙 -297

10 · 巴洛克

- 意大利的巴洛克 -310
- 西班牙的巴洛克 -321
- 法国的巴洛克 -327
- 新教的巴洛克 -335
- 新科学 -343
- 英国的妥协 -346

11 · 启蒙运动

- 洛可可风格 -354
- 启蒙运动 -362
- 资产阶级的回应 -366
- 启蒙运动时代的音乐 -370
- 新古典主义风格 -374
- 讽刺的年代 -379

12 · 革命和浪漫主义

- 革命与权利 -386
- 浪漫的英雄 -395
- 浪漫主义时代的音乐和舞蹈 -400
- 浪漫主义诸因素 -403

13 · 工业时代

- 物质主义与进步 -418
- 音乐与现代性 -430
- 晚期浪漫派和早期现代派 -436
- 进步的黑暗面 -452

14 · 现代主义

- 一个动荡的世纪 -458
- 现代主义艺术 -462
- 现代精神 -472
- 现代主义音乐和建筑 -478
- 艺术与政治 -482
- 美国气质 -486

15 · 当代精神

- 焦虑的年代 -494
- 战后美国的艺术和建筑 -499
- 六十年代 -509
- 后现代 -512
- 全球意识 -521

后 记 - 532

图画出处 - 533

01

欢迎参加 本书的旅行

人与其他动物的区别是什么？其他动物玩耍，相互照顾；有些建造蜂巢、鸟巢和居所；有些独居，有些群居；有些似乎用语言交流。那么是什么把我们与它们区别开来的呢？这是人文学科提出的基本问题。图像和思想的流动占据了我们的精神；它们流入我们的语言，在构成人类文化的无数形态中具形。那么其他动物如何讲述神话和故事，用颜料涂抹居所的墙壁，掩埋死者或崇拜神圣呢？这些似乎本质上是人类行为，这些本质构成了人文学科。人类正在找寻答案。

数千年来，人类在对意义的寻求中重新构筑了世界。在这个过程中，人类组建了家庭，家庭加入了群体，群体构成了文化，文化创造了文明，每一代人又反过来根据自己的教育而构型。但对每一个新人来说，冒险总是要重新开始。每一个人都必须发现真实地表达其内在生活的意义。每一代人都重新定义人之所以为人的意义。

创造一种自我感

在伍迪·艾伦 2011 年的影片《午夜巴黎》(Midnight in Paris) 中, 由欧文·威尔森 (Owen Wilson) (图 1.2) 扮演的一位失意的小说家吉尔惊奇地发现, 当午夜时钟敲响的时候, 你可以在巴黎任何一个街角进入一辆小型公共汽车, 从而穿越时间。他不相信自己竟然有幸与他崇拜的那些人——20 世纪 20 年代旅居巴黎的艺术家们共饮悬谈: 与 F. 司各特·菲茨杰拉德和泽尔达·菲茨杰拉德夫妇聚会, 与厄内斯特·海明威讨论写作, 把手稿交给葛特鲁德·斯坦因评阅, 并与皮埃

尔·马蒂斯和巴勃罗·毕加索等画家擦肩而过。在这个午夜当口, 正当他要勾引毕加索的前情人时, 他们又被一起送到这位情人所崇拜的那个时代——19 世纪巴黎的黄金时代, 在那里, 他又被她想象中的偶像们所带走, 他们是亨利·图卢兹-劳特累克、埃德加·德加和爱德华·马奈。车轮就这样转动着。吉尔在这种喜剧般的穿越中发现, 他可以崇拜文学传统所取得的成就, 但最终他必须凭借自身在自己的时代创造他自己。

传统：哺育创造精神

在利用一个不现实的超自然脚本的同时，伍迪·艾伦的影片探讨了人类保存和传输集体价值的过程，我们称这个过程为传统。传统是以多种方式传输的：不正规的是家庭习俗、游戏或民间故事；较正规一点的是训练、学习和宗教制度。人文学科就是这些传统得以穿越时间的传输工具。

传统不是靠魔术存在的。一个传统只能通过激发每一代新人的创造力才能延续下去。当个人进入成年时，他们更新和扩展了以前各代人积累的表达和反思。就如同欧文·威尔森饰演的人物一样，通过与以往传统的相遇，我们每个人都能发现对现实的独特的个性化体验。

表达和思辨的方式

人文学科包括传统的创造过程，这个过程在过去展开，在当下仍在继续。人文学科表达我们最强烈的经验，反映我们最本质的真理。习惯上说，人文学科包括以下几种表达方式：视觉艺术（绘画、雕塑、建筑、版画复制、摄影和电影），表演艺术（音乐、舞蹈和戏剧），以及文学艺术（诗歌和散文）。这种划分似乎有些武断，

也许在过去比在现在更加真实，因为现在无数的艺术形式综合了不同范畴的特点。比如，电影在此被列为一种视觉艺术，但它显然包括大量的表演。再举另一个例子，虽然以书的形式存在、包含叙述故事的文本，但文字小说也配有大量的插图，那么，它们是文学还是视觉艺术呢？大多数当代艺术品都有此类难题。

与表达方式密切相关的是所谓的思辨模式：哲学、宗教和历史。人类用这些模式思考一些根本问题：“什么是真理？”“神的本质是什么？”“过去有什么意义？”比如，直到近代之前，大多数视觉艺术都是服务于宗教的。同样，我们常常发现一个时代的哲学所努力回答的问题也在这个时代的艺术和书信中反映出来。人文学科就是通过有成效的互动和相互作用来阐释这些不同的模式（艺术、宗教、哲学）的。

我们能积极参与人文学科的创造过程吗？如果我们学会了表达和思考的方式，我们的经验会得以丰富吗？我们的思维和创造力会增强吗？人文学科的学习会帮助我们的个性发展吗？人文学科能教我们更加充实地生活吗？

所有这些问题的答案都是肯定的。您自己会发现这个答案的。

图 1.2 《午夜巴黎》中的欧文·威尔森的电影画面，2011年，美国导演伍迪·艾伦编剧和执导
厄内斯特·海明威问：“如果你怕死，你就永远不会成为大作家。你怕死吗？”吉尔回答说：“是的。我怕死。应该说那是我最大的恐惧。”

视觉艺术

逻辑上可以把视觉艺术划分为本质上属于图像的媒介（绘画、版画复制和摄影）和产生三维创造的媒介（雕塑和建筑）。我们且逐个看看这些媒介。

图像艺术

视觉或许是我们最有威力的且最常用的感觉，而制造图像则是人类最原始的冲动之一。我们要视觉地展现世界的欲望导致了图像艺术的产生。在今天的文化中，我们四周环绕着数量和强度惊人的图像形象。为了理解、阐释和欣赏图像艺术，我们下面提出几个基本的问题。

图像是用什么媒介创造的？

媒介（medium，复数形式是 media）是一幅图画得以交流的实体或物质手段。

画家可以选择把油彩用于木头或画布（图 1.3），或把水彩用于画纸，每一种绘画媒介都有其特定的技术要求和图像属性。水彩的透明性与油彩可触的厚度形成了鲜明对比。同样，版画复制和摄影的图像媒介也有其复杂的技术要求和独特的审美效果。

什么是图像中重要的线条和形状？

一条线就是一个点的延长，是图像交流的最基本因素。线条帮助限定整幅图画：水平和垂直的线条往往限定稳定而有秩序的空

图 1.3 马琳·杜马，《蒙眼的人》，2007年，油画，100厘米×90厘米，纽约大卫·兹沃纳艺术馆

以令人回味无穷的图像著称的南非艺术家马琳·杜马赋予颜料以流动性。这是抗议折磨政治犯的一系列画作中的一幅，其厚涂画法仅有的几处修改（如面颊上）说明这是油画。随意的笔法和淤紫的色彩强化了暴力留下的创伤。

间，而对角线则创造张力，产生动感。线条确定目光的方向，哪怕线条仅仅是暗含的。线条圈定的空间就是形状；它可以是曲线形或直线形，规则的或不规则的。形状帮助创造图像结构，用以唤起观者的某种感觉。比

图 1.4 JR,《妇女是英雄》,2008年,贴在建筑表面放大的照片,巴西里约热内卢

试图通过鼓励社区而求变化的突尼斯裔法国涂鸦艺术家 JR 把贫困地区妇女的面孔拍下来,然后雇用社区成员将放大的巨幅照片贴在社区里。通过出乎意料的规模和重复的格式, JR 的公共壁画项目在为贫民区居民呼吁的同时也唤起了他们的人道精神。

如,我们对一个贝壳的有机形状的感觉就不同于对机器和建筑的感觉。

图像如何使用色彩和光?

图像通过色彩直接作用于观者。除了视觉和情感性质外,色彩还具有象征意义。此外,光在照到物体上时创造一种深度感。光通过突出重要的因素创造戏剧性效果或光影效果。

图像含有重要的格式吗?

格式指的是某一图像因素根据特定设计的重复。格式可能包括线条、形状、色彩或其他重要的图像因素。格式创造视觉结构或节奏,使一幅画的意义更加鲜明。(图 1.4)

图像的各个部分是如何结合成有意义的整体的?

构图就是把一幅画的各个因素结合成一个整体。构图涉及把图画分成几个主要部分,如前景和背景。艺术家用构图把图画的各个因素组合成一个复杂的图像表达。

图像作品往往传达一个叙事或一个象征性信息。在这种情况下,下列问题也是有用的:图像讲述故事吗?它含有重要的象征吗?有戏剧性情节吗?

雕塑:造型的艺术

雕塑是把物质建构为三维艺术品。与绘画一样,它也是最古老的艺术之一。雕塑实

际上可以呈现任何形状，可以用任何物质来雕刻。要评价雕塑作品，下列问题将为你提供帮助。

这座雕塑是“圆雕”还是“浮雕”？

圆雕（也叫“独立雕塑”）是可以自由摆布、从四面观看的雕塑。这种圆周形雕像的规模也是不固定的，从小的雕刻工艺品到巨大的雕像。浮雕是附在墙上或嵌板上的，只能从一个维度观看的雕塑。

雕塑是用什么材料制作的？

雕塑可以用任何可刻制、模制或模铸的材料制作。（图 1.5 和图 1.6）与绘画一样，雕塑家可以使用多种媒介或材料。有些材料，如石材或木材，通过去掉多余的部分雕刻而成，这是一个减缩过程。另一方面，泥制或石灰泥制的雕塑是通过附加的过程模铸的，即按层次堆积材料的过程。金属可以锻打或弯曲成预想的形状，或熔化然后浇筑成一个模式。

什么是雕塑的质感？

质感就是物体表面的触感。一幅画的质感只能是意会的，但雕塑的质感是可以实质性触摸和探讨的。不同的雕塑材料以不同方式引发触感。比如，大理石可以制造出极其平滑的感性的质感。另一方面，笨拙粗糙的质感却有不同的意义。

雕塑暗示运动吗？

虽然大多数雕塑都是不动的，有些却似乎在它们占据的空间中运动。贝尼尼的威武的《大卫》（见图 10.2）已经拉起了投石器，

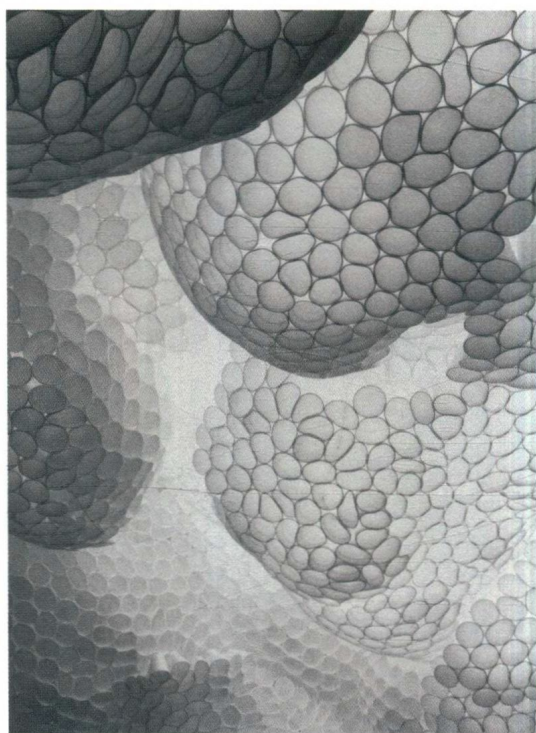

图 1.5 塔拉·多诺万，《无题》，2003 年，泡沫聚苯乙烯杯，热胶，183 厘米（高）× 610 厘米（宽）× 585 厘米（深），纽约市阿斯艺术馆

通过把日常工业产品堆积起来，美国雕塑家塔拉·多诺万制造出惊人的形状，这里是一个简单的胶制过程的不断重复而产生的一个复杂表面。多诺万对过程的探讨影射了环境系统的不可预见性和危险性。

正要发射将杀死歌利亚的石头，而多纳太罗相对静态的大卫则把脚踏在了歌利亚的头上（见图 8.16）。20 世纪的艺术家打破了对雕塑的束缚，甚至可以让雕塑的某些部分能实际运动。第一个“活动的”雕塑是 20 世纪初发明的，桀骜不驯的马塞尔·杜尚把一只自行车轮子放在了一个板凳上。

雕塑与场所之间是什么关系？

雕塑可能与场所有特殊的关系。场所就是雕塑周围的空间。宗教雕塑自然地与教堂、庙宇或其他用于崇拜的地方相关。

图 1.6 蕾切尔·怀特海，《房子》，1993 年秋完成，2004 年 1 月拆毁，模铸混凝土

英国雕塑家蕾切尔·怀特海的《房子》探讨的是集体意义和集体记忆。通过把水泥浇筑在社区准备拆毁的一幢房子的内墙和天顶上，怀特海制造了一个神秘的、丰碑式的空间。她的标志性风格衍生于她的建筑实践，即把建筑内部作为浇筑雕塑的模板。

建 筑

建筑是把一个空间包围起来以便提供住所的艺术，又被称作“艺术之母”。与雕塑和绘画相比，建筑要求有较大的财富、物质、技术手段以及劳力资源。由于只有社会上最有势力的成员才能建造大建筑，所以重要的建筑作品往往与财富和权力相关（图 1.7）。

建筑的功能是什么？

几乎所有的建筑都在建造它们的社区内发挥一种功能。最早的大建筑都是敬神的庙宇或王公贵族居住的宫殿。庙宇具有神圣的功能，因为它们与神和圣人相关，而皇宫则具有世俗的满足日常生活需要的功能。

由于庙宇和宫殿参与整个社区的事务，所以称作公共建筑。由个体使用的房屋和其他结构称作私有或家庭建筑。实际上，所有

重要的建筑都具有把神圣或世俗与私有或家庭使用相结合的功能。

建筑是用什么材料制造的？

如同对雕塑一样，材料对建筑至关重要。古希腊人用木头造房屋，用石头造庙宇。结果，希腊私有建筑都消失了，而古希腊的庙宇至今仍给建筑师们以灵感。新的建筑材料往往与旧的结合使用。罗马人首创混凝土（用水泥、沙、石和水混合而成），但外层却用石头这种不入眼的材料装饰，以便使他们的建筑看上去像古希腊的建筑。20 世纪的建筑者们通过加入钢筋而改进了混凝土。

什么是建筑设计？

一幢建筑最重要和最复杂的方面是设计，即建筑得以整合起来的方式。建筑设计类似于一幅画的构图，但却更加重要。

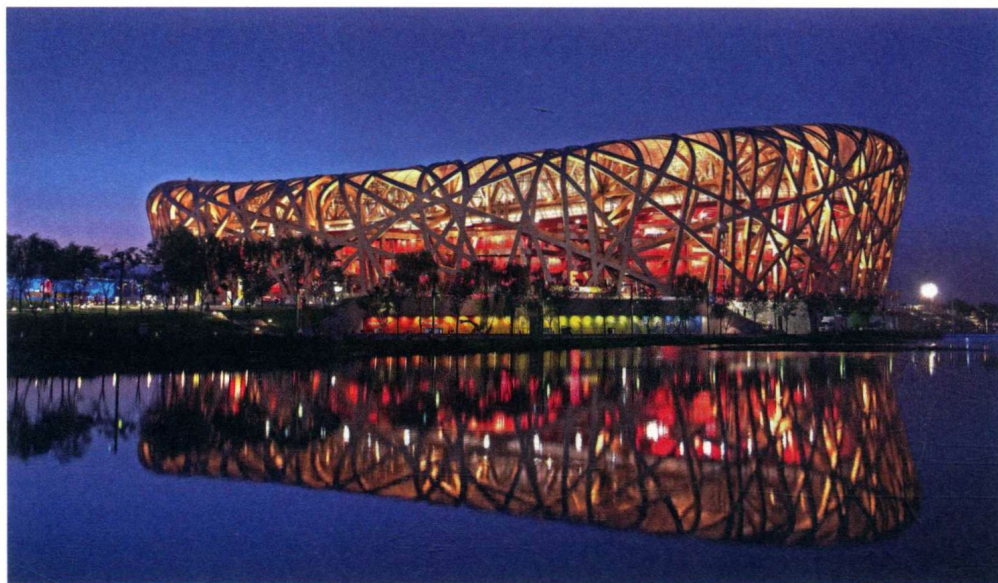

图 1.7 北京国家体育馆（鸟巢），瑞士赫尔佐格与德麦隆建筑公司设计，2003—2008 年，中国北京
为 2008 年夏季奥运会的田径比赛而建，容纳 8 万个座位。外部钢架支撑着一个拱形伞盖，内部座椅都位于一个红色混凝土制造的碗状空间之内。

一幅构图糟糕的画充其量被搁置在阁楼里，但设计糟糕的建筑是要倒塌的。建筑设计与功能和材料如此紧密相关，致使建筑的设计、功能和材料构成了建筑的三大要素。

建筑的外部与内部之间是什么关系？

一幢建筑通过其外表展示给世界，但又通过内部发挥其功能。建筑的外部 and 内部反映一个共同的设计，如纽约的弗兰克·劳伊德·赖特设计的古根海姆博物馆（见图 15.8）。外部和内部展示不同的设计原理，在内外之间创造一种张力。

建筑如何利用其他艺术？

通常情况下，建筑将其他艺术用于装饰目的（这就是建筑被称作“艺术之母”的原因）。庙宇和教堂通常用外部浮雕吸引和教育信徒。然而，建筑也可以利用表演艺术，如音乐或戏剧，在各种艺术之间创造一种相互影响。15 世纪威尼斯的圣马可教堂里的合唱如此独特，致使教堂的建筑促进了文艺复兴时期音乐的发展。

表演艺术

与创造可触物体的视觉艺术不同，表演艺术创造临时发生的转瞬即逝的事件。表演艺术在时间中发生，往往有一个开头、中间和结尾；这个结构使它们具有了讲故事的性质。传统上，表演艺术包括音乐、舞蹈和戏剧，往往是相互结合的。今天，由于广播和录音媒介的多产，表演艺术已不再局限于一个独特时间内的现场表演，而从单一时间和空间中解放出来。

音乐

音乐取决于表演者——演员或歌唱家，他们给音乐以生命。音乐是抽象的、昙花一现的，包括声音和沉默。音乐与普通声音（噪声）之间的区别在于它自觉的且有意义的组织方式。音乐的基本因素是音。音有高低不等的音高。比如，笛子的音高比大提琴的高，正如女高音的声音比男高音的高。音也有音色，这指的是音的发声。笛子和提琴即使演奏同一个调子也产生不同的音色。最后，音乐的音具有动力，取决于音的强弱。通过把这些因素（音高、音色和动力）结合起来，作曲家和音乐家创造了世界音乐的无限变体。

音乐的基础旋律和节奏是什么？

一个旋律是一系列的音，它听起来入耳，创造了能够让人听懂的一个曲调。听者可以哼唱的任何曲调都是一个旋律。人可以用四肢拍打的任何节拍都是节奏，即由规律的重音构成的节拍。音乐的最重要功能之一是伴舞，而节奏是舞蹈的本质。

旋律和节奏具有无限的可能性，但大多

数音乐都按照特殊的规则发明旋律和节奏。西方音乐旋律是用调来表达的——由七个音组成的一个系列，各个音之间均有固定的间隙。节奏通常是由基本的韵律决定的，韵律就是每一个音乐单位中固定数量的节拍。称作华尔兹的舞蹈音乐是由三个节拍构成的，即三个节拍为一个单位。

用什么乐器或声音演奏音乐？

一部音乐作品的音色取决于演奏用的乐器或声音。在近代，作曲家们谱写的音乐要求用特殊的乐器或声音的特殊组合。莫扎特常常谱弦乐四重奏的曲子，而勃拉姆斯的交响乐作品则要求配有大部分铜管乐器的管弦乐队。声乐是为以某种方式组合的各种声音谱写的，比如一出歌剧可能要求有男高音或男中音。声音的组合要求有一定数量的独唱（每个角色一位歌手）和合唱（一个角色由几个歌手合作演唱）。

音乐在哪里表演、为何表演？

音乐表演的背景通常与其功能密切相关。与建筑一样，音乐也具有神圣和世俗两种功

图 1.8 Lady Gaga 2010 年在匹兹堡能源控制中心的“怪物舞蹈旅行”上演奏吉他

美国歌手、作词家斯泰佛妮·热曼诺塔，人称 Lady Gaga，用一种夸张风格把意大利歌剧的浮夸风格与通俗艺术的滑稽智慧结合起来。她说：“我上过天主教学校，但却是在纽约的地下发现我自己的。”

能，取决于是否在宗教仪式上或在音乐厅里演奏（图 1.8）。背景和功能也有助于决定乐器的选择——游行需要进行曲乐队，而婚礼则需要弦乐队。

音乐作曲都有哪些形式？

与其他艺术一样，音乐的形式指的是把一支曲子的不同部分排列成一个统一的有意义的整体。音乐形式可能非常简单和短小，如只有一段歌词的儿歌，或非常长，持续几个小时的表演，要求有完整的乐队和大合唱队。通俗歌曲通常采取 A-B-A 的形式。开始陈述一个旋律和节奏（A）并重复，然后用

不同但却密切相关的第二旋律（B）唱歌词，最后重复开始时的旋律（A）结尾。在西方音乐传统中，甚至有更大更复杂的形式（交响乐中的乐章）也遵循这种陈述、变化、重复的格式。理解一首乐曲通常是从识别各个部分及其关系开始。

音乐形式的数量是惊人的。在过去的 300 年中，作曲家已经发明并实践了数十种不同的音乐形式。这些形式的出现都与曲目的背景和功能有关。比如，康塔塔（cantata）就是为《圣经》故事谱写的合唱作品，常常在教堂里表演。蓝调（blues）是一种哀悼歌，源于在田间劳动的美国黑人奴隶的号子。今天，教堂里的康塔塔和夜总会里的蓝调这两种形式仍然流行。

舞 蹈

与音乐一样，舞蹈的表演艺术很难掌握。舞蹈是有节奏的、有格式的人体运动，通常有音乐伴奏。舞蹈也许是最古老的艺术，在每一个已知的人类文化中仍在实践着。舞蹈可以是简单的、自发的，如同体育馆里的观众为他们喜欢的球队欢呼喝彩一样，也可以像古典芭蕾那样讲究复杂形式。我们对舞蹈历史的了解很有限，与音乐一样，舞蹈的表演并未留下多少历史痕迹。

舞蹈的种类有哪些？

舞蹈一般可分为三种类型：流行舞、芭蕾舞和现代舞。流行舞包括传统传承下来的舞蹈形式，如民间舞蹈；或为某种社交场合表演的舞蹈，如舞厅交际舞。流行舞也可以是高度复杂的和具有艺术性的，也要求相当