

话说世界

艺术

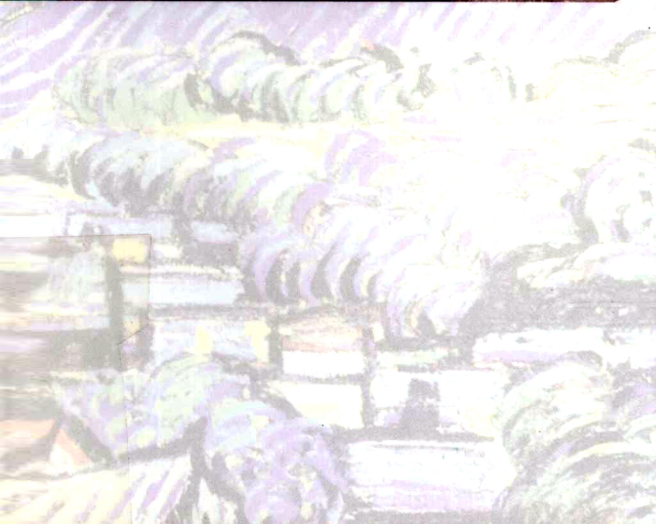
第10卷

HUASHUO SHIJI YISHU

翟文明 / 主编

中国和平出版社

国家「十五」计划重点出版工程

话说世界

艺术

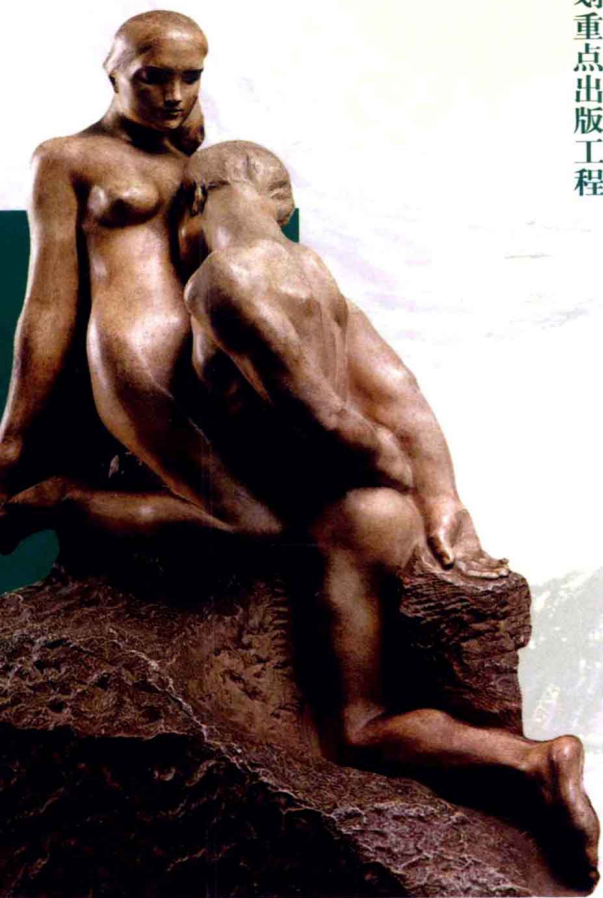
第10卷

HUASHUO SHIJI E YISHU

翟文明 / 主编

中国和平出版社

国家「十五」计划重点出版工程

本书采用故事性的体例，将代表世界艺术的最高成就，在世界艺术史上影响深远的艺术流派、艺术大师和艺术珍品娓娓道来，同时增加辅助性栏目多角度展示世界艺术。400多幅精美图片和注重文化与艺术有机融合的装帧设计将本书打造成一座精彩的世界艺术博物馆，让读者直面艺术、与艺术亲密接触。

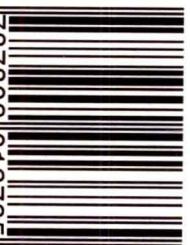
话说世界

艺术

HUASHUO SHIJE YISHU

责任编辑 / 陈晓秋 封面设计 / 李庆伟

ISBN 7-80201-373-9

9 787802 013735 >

7-80201-373-9/G • 256

总定价：798.00元（十六册）

话说世界

艺术

第10卷

HUA SHUO SHI JIE YI SHU

翟文明 主编

中国和平出版社

前言 PREFACE

人类社会有着五千年源远流长的文明史，无论翻开哪一页，光辉灿烂的文明成果无不让我们感到骄傲和自豪。世界各民族数千年累积起来的灿烂文化，已成为我们取之不尽的思想宝库，对于我们民族精神与文化性格的塑造，都有着不可估量的现实意义。只有了解历史，才能更好地把握现在，创造未来；只有借鉴历史，才能更好地完善自己，充实人生；只有反思历史，才能更好地认清方向，造福社会。

为了让读者全面深入地了解人类文明的光辉灿烂，感悟世界各民族文化内涵的博大精深，我们组织十余位专家学者经过多年的努力，推出了这一套融故事体的文本阅读、丰富精彩的图片鉴赏、便捷实用的检索功能于一体的16卷本《话说世界》系列丛书。本丛书包括历史卷（上下）、地理卷、名人卷、科学卷、文明卷（上下）、文学卷（上下）、艺术卷、建筑卷、考古卷、失落的文明卷、文化与自然遗产卷（上下）和世界之最，每一卷都系统而深入地展示人类文化的一个方面，16卷本又在总体上构成一个完整的文化知识体系，将世界历史从单纯的帝王将相、改朝换代的框架中释放出来，结合最新的研究成果，全方位、新视角、多层次地重新演绎世界五千年辉煌历史文化。同时，本套丛书还在各卷本中穿插了若干知识链接和小栏目，以增强读本的知识性与趣味性，给读者尽可能丰富的知识看点。

为了更好地展示人类文明的伟大与辉煌，我们在编辑体例上采用了图文互注的形式。在查阅大量历史文献资料的基础上，精选了6000多幅精美的图片，包括遗址复原图、文物照片、名人画像、山川风光、社会情景图以及各种图表等，或是文本内容的画面直观反映和延伸，或是文本内容的背景补充，图文联袂，相得益彰，立体凸现人类文化各个方面的深厚历史底蕴，充分照顾了现代读者的阅读口味，使读者获得持续愉悦的审美享受和潜移默化的精神熏陶。

历史作为人类既往行进、发展的记录，原本就是多元多面、错综复杂的。本丛书为了适应快节奏的时代步伐，力求在有限的篇幅中增强信息量，避免阅读时的沉滞感，通过流畅生动的文字、科学简明的体例、丰富精美的图片和简洁大方的版式设计等多种视觉要素的有机结合，让事实说话，以实物为证，还原历史真相，将世界历史文化立体、全息地展现在读者面前，使读者在轻松的阅读氛围中，以新视角、新层面看见历史，感受历史，思考历史。

目录 CONTENT

阿尔塔米拉岩画	8
美索不达米亚塔地的古文明艺术	10
古希腊壁画和瓶画	12
埃及金字塔与狮身人面像	14
希腊悲剧	17
坡力克利特的《束发运动员》	21
米隆的《掷铁饼者》	22
帕提农神庙	24
印度佛教建筑	26
古罗马壁画：四种庞贝风格	28
《拉奥孔》的痛苦表情	30
奥古斯都全身像	32
断臂之美	34
从剧场到圆形竞技场	36
玛雅艺术	38
拜占廷艺术的崛起	40
比萨教堂	42
巴黎圣母院	44
夏特尔主教堂：哥特式百科全书	46
非洲雕刻艺术	49
乔托与文艺复兴前期的绘画	50
佛罗伦萨的大伞	52

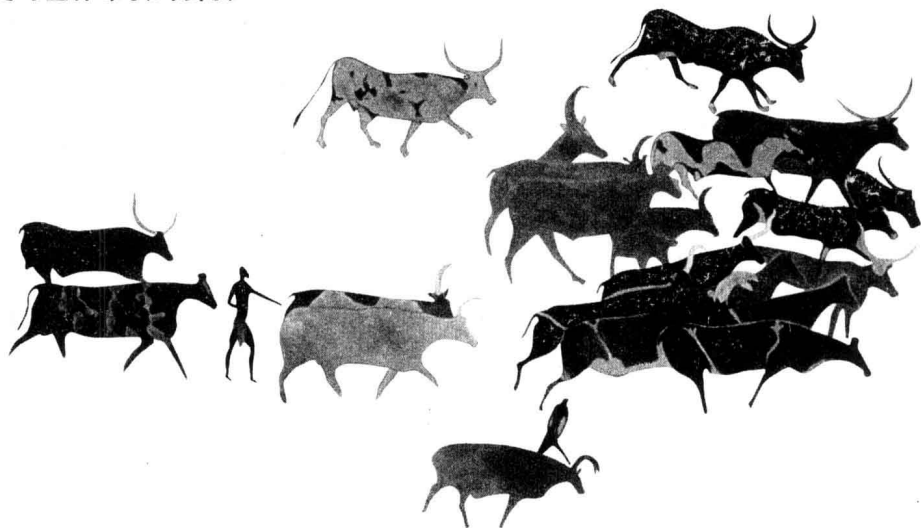
金匠波提切利	54
两座礼拜堂	56
波斯：艺术的花园	58
达·芬奇的艺术表现方法	60
振兴北欧文化的天才：丢勒	65
米开朗基罗的创造力	67
拉斐尔达到完美和谐的新境界	70
最后破产的画家	74
用爱修建的坟墓：泰姬陵	76
日本浮世绘	78

巴赫音乐的形式	80
国王情妇领导的洛可可艺术	82
格鲁克改革歌剧	84
海顿的一生	87
哥雅：最后一位绘画大师	90
新古典主义的旗手大卫	92
神童莫扎特	94
失聪的贝多芬	97

康斯特布尔的风景画	100
艺术歌曲之王舒伯特	102
柏辽兹的标题音乐	104
富裕的门德尔松	106
肖邦和哀伤的民族	109
舒曼和克拉拉	111
解放的艺术家李斯特	114
瓦格纳颠沛流离的一生	116
威尔第一人支撑着意大利歌剧	119
米勒：乡村风俗画家	121
施特劳斯：引发人们再次跳舞	124
勃拉姆斯：新古典乐派	126
失落的尼采找到比才	128
达盖尔发明摄影术	130
柴科夫斯基的浪漫悲歌	132
罗丹的《思想者》	134
孩子涂鸦的画展	137
俄国巡回展览画派	139
高更与塞律希埃的会谈	141

凡·高的自画像	144
在德国四处漫游的蒙克	146
野兽当中的多纳泰罗	148
《被拴住的狗的动态》	151
蒙德里安重构世界	154
毕加索：现代艺术魔术师	157
一只摇动的木马	160
蓝调音乐	162
被反复讨论的达利	165
好莱坞与大众电影	168
乡村音乐从纳什维尔开始风靡	170
爵士音乐	172
建筑者之家	174
组合艺术	176
摇滚之王	178
列农和甲壳虫乐队	181
波普艺术与欧普艺术	184
新绘画	186

阿尔塔米拉岩画

阿尔塔米拉岩画是人类童年时期最重要的岩画作品，出自旧石器时代的克鲁马农人之手，大概绘于公元前3万~前1万年左右旧石器时代晚期的马格德林文化时期。1985年，该洞穴被列入《世界遗产名录》。

世界上最早的一件艺术品发现的经过，是一个探险的故事。探险队伍由一个想摆脱名利的侯爵和他只有四岁的女儿组成。正是这个小女孩发现了人类童年期最重要的岩画作品——阿尔塔米拉岩画。

1869年，西班牙侯爵德索托拉厌倦了名利场上的无聊与喧嚣，就带着自己心爱的女儿，去自然界寻找他所追求的人生片刻的宁静。他们的目的地是阿尔塔米拉山洞。侯爵来到这里的初衷是寻找化石，可是，他的女儿却对化石一点兴趣也没有。在侯爵敲敲打打寻找化石的时候，小女孩独自在幽暗的山洞里探险。这时，一个又低又矮、黑乎乎的洞口吸引了她，她没有惧怕黑暗，大胆地举着蜡烛往里走。她借着微弱的烛光，探索着这个神秘的山洞。突然，可怕的事情出现了，一群雄健的野牛和野马向她奔跑过来。小女孩惊叫起来。侯爵闻声赶到，当他看到这群野牛和野马岩画的时候，他意识到，这将是一个伟大的发现。

然而，当侯爵向国人宣布他们父女的重大发现时，却遭到辱骂和斥责。他们认为史前的野蛮人无论如何也画不出那些图画。

不过也有人支持侯爵，他们认为现代人的绘画效果、技巧与山洞的岩画很不同。山洞的岩画由刻入岩石的线条勾勒而成，表面所涂的红色、蓝色是时间之笔绘就的，是历经千万年氧化而成的色彩。

1901年，考古界证实岩画出自旧石器时代的克鲁马农人之手，大概绘于公元前3万~前1万年左右旧石器时代晚期的马格德林文化时期。阿尔塔米拉岩洞长270米，深邃曲折。超过150幅壁画集中在长18米、宽9米的入口处，多数是简单的风景图和动物画。图画用写实、粗犷和重彩的手法，刻画出原始人所熟悉的动物形象，站、跑、卧、叫，栩栩如生。岩画的颜料，根据化学检测断定，取于矿物质、炭灰、动物血和土壤，掺有动物油脂。颜色以红、黑、紫为主，色彩浓重，艳丽夺目。

1985年，该洞穴被列入《世界遗产名录》。洞外建筑了一座洞窟艺术博物馆，为两层楼房，包括洞窟壁画馆和考古陈列馆两部分；考古陈列馆展列的是附近地区出土的动植物化石及各种石器、陶器、铁器和青铜器等珍贵文物。

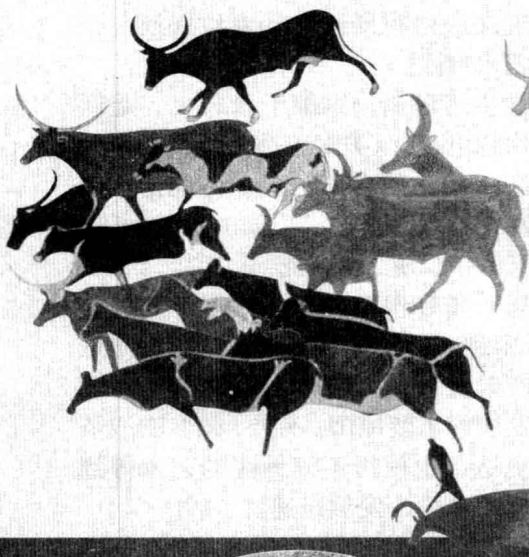
广西南明县花山崖岩画

此图反映的是一种祭祀仪式，形式是祭祀舞蹈，又称巫舞。

马图 法国拉斯科山洞岩画

拉斯科山洞被誉为“史前的卢浮宫”，这幅壁画截取了一种动物，选择了两种不同的动态：红棕色的马和黑色的小羊。

野牛图

撒哈拉沙漠野牛岩画。

世界上著名的史前岩画

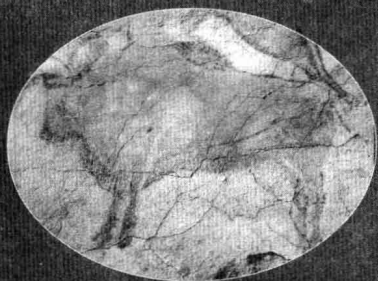
西班牙：阿尔塔米拉岩画

法国：拉斯科山洞岩画

中国：内蒙古阴山及广西南明县花山崖

撒哈拉沙漠岩画

澳洲南部库纳尔达岩画

野牛图 西班牙阿尔塔米拉山洞岩画

阿尔塔米拉洞被称为“史前的西斯廷教堂”，由此可见它的高度艺术价值。该洞的岩画是一种狩猎生存所需的巫术活动。其局部巧妙的构思反映出克鲁马农人的审美意图。

撒哈拉沙漠岩画

撒哈拉沙漠中部有着上千幅岩画。它们描绘了河流涨潮时的河床、远去的历史和树木茂盛的平原。此图为撒哈拉沙漠岩画中最壮观的一幅，描绘了撒哈拉中央大沙漠地区的农牧场景。

美索不达米亚塔地的 古文明艺术

美索不达米亚塔地是一个艺术的大熔炉。在这里，各种早期的艺术风格互相渗杂，汇集一处；特别是造型艺术，绚丽多彩。

丰收和战争女神伊什塔尔塑像

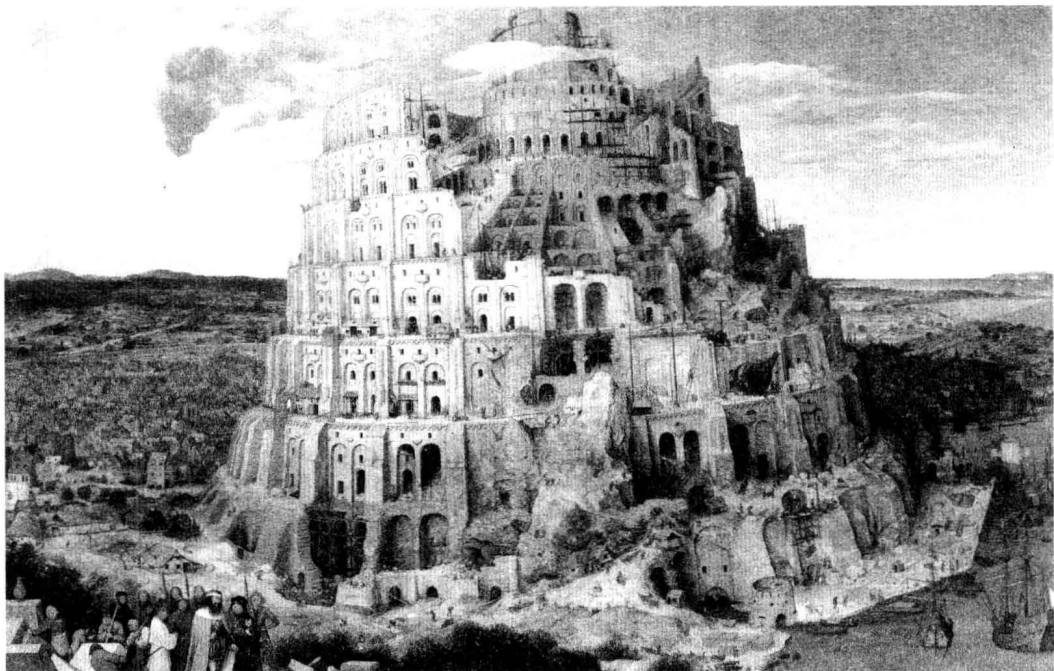
这尊优美的雕像反映了来自希腊的影响，而饰有珠宝的肚脐和金耳环则是巴比伦早期的遗风。头上的有角徽章是神圣的标志，属早期的风格。

美索不达米亚塔地的古文明艺术，主要指出现在底格里斯河和幼发拉底河一带的古代艺术形式。

美索不达米亚一词源于希腊文，是两河之间的意思，所以美索不达米亚文明也被称为两河文明。美索不达米亚塔地指伊朗扎格罗斯山脉以西至非洲之间的狭长地带，覆盖今天的伊拉克、叙利亚、土耳其、约旦、巴勒斯坦一带和伊朗西部。这里是人类文明的发源地之一，其中赫赫有名的巴比伦地区物产丰富、经济繁荣。这是促进当时艺术迅速发展的重要原因。另外，频繁战争和王朝更迭，也使得不同地区的艺术得到交流，形式多样，发展迅速。

王朝更换造成宗教信仰的多样化。在两河流域，有很多神，比如天神阿努、地神恩利尔、风暴之神阿达德、水神埃阿、丰收和战争女神伊什塔尔等等。神话传说在民间的流传影响到了各个艺术领域，例如吉尔伽美士的传说经常出现在装饰画中。祭祀促进了雕像的发展。那时候，雕像除了帝王外，大多数是寺庙中供奉的偶像。而众多神中，丰收女神伊什塔尔和地神恩利尔有较高的地位，他们是古苏美尔地区很多城市的保护神。

可以说，美索不达米亚塔地是一个艺

巴别塔

《圣经》记载，人类最初使用共同的语言，他们建造这座高塔希望进入天堂。上帝为了阻止这项计划、破坏人类的团结，创造了多种语言，使人类再无法自由交流，于是这座未完成的高塔便成了废墟。

术的大熔炉。在这里，各种早期的艺术风格互相渗杂，汇集一处；特别是造型艺术，绚丽多彩。现存的艺术品有圆雕、浮雕、陶器、乐器和贵金属工艺品，还有数量众多的神庙和宫殿遗址。美索不达米亚塔地早期的造型艺术以彩陶最为丰富，主要产地在两河下游的埃利都和波斯湾北部的苏萨山区、泰佩—锡亚勒克地区。陶瓶形体高大，最高的有0.5米。瓶体主要以粗犷的动物图案和几何纹作装饰。奔跑的羊和猎狗、奇特的鸟和鱼都变成抽象的几何图案，圆形和方形、水平线和垂直线和谐地搭配，显示出了早期美索不达米亚的艺术特征。

美索不达米亚塔地最高的艺术成就在巴比伦王国。古巴比伦城垣雄伟、宫殿壮丽，代表古代两河流域的最高建筑水平。城

内的主建筑是埃萨吉纳大庙，高达91米；基座每边长91.4米；共有7层，每层都用不同颜色的釉砖砌成；塔顶有一座供奉玛克笃克神金像的神庙。最著名的是古巴比伦的“空中花园”。相传，新巴比伦王国国王尼布甲尼撒二世娶了波斯国公主赛米拉米斯为妃。公主日夜思念花木繁茂的故土，郁郁寡欢。为了取悦爱妃，国王下令在都城巴比伦兴建了一座高达25米的花园。此园采用立体叠园手法，在高高的平台上分层重叠，每层都种上奇花异草，还埋设了灌溉设施。花园由镶嵌着彩色狮子的高墙环绕。从远处望去，花园如悬在空中，所以称“空中花园”。这座花园代表了当时巴比伦的最高艺术成就。伴随着巴比伦的沦陷，空中花园荡然无存。

古希腊壁画和瓶画

古希腊绘画对色彩有独特的偏好。模仿自然是古希腊美术的基本特征之一，这对后来西方绘画的发展生了极其深远的影响。

古希腊绘画的发展得益于中西方文化的交流。公元前8世纪之前，古希腊和亚细亚沿岸的东方民族就有了交往。东方的绘画艺术传到了希腊。对于一个热爱艺术的民族来说，一种艺术一经到了它的手里，就会产生自己的特色发展起来。希腊的绘画就是这样发展到与其雕塑一样备受推崇。

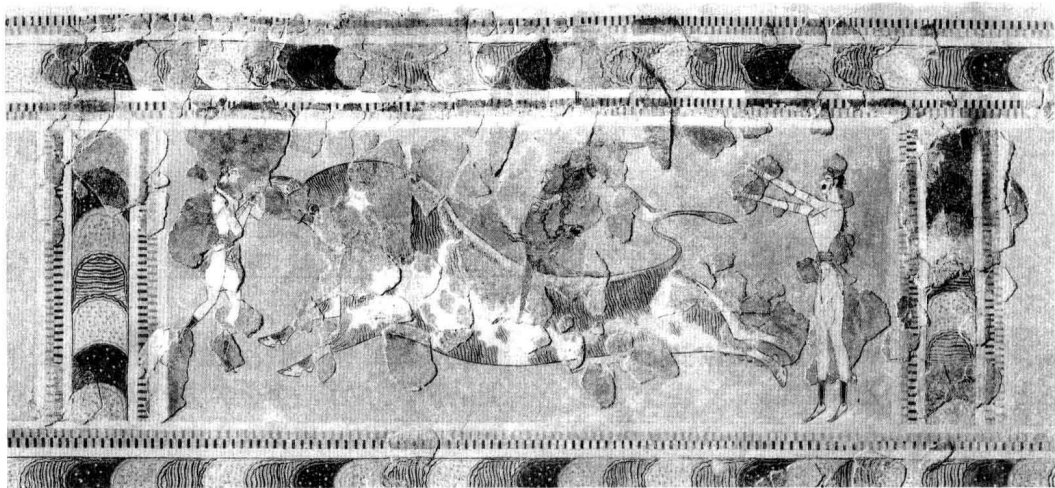
迈锡尼时代，绘画，特别是壁画，还是王宫的特权。克里特文化所发掘出的绘画作品，主要集中于米诺斯王宫，这是克里特国王米诺斯王的宫殿。米诺斯王宫占地约有20000平方米，内部结构极其复杂，布局多变，被称为“迷宫”。宫殿的墙壁上使用壁画来装饰，这些壁画都带有东方色彩。

随着绘画的发展，希腊有了自己风格和审美趣味的绘画。公元前6世纪初，希腊的绘画就已经摆脱了东方艺术的影响，形成了有自己特色的壁画，并且产生了不少杰出的画家。许多有关画家的传说流传下来。其中一个传说叙述了以下的故事：有两位希腊画家举行绘画比赛，看谁的画更逼真。他们画好之后，都把作品挂在屋子里，请求人们欣赏、评判。观众们进了屋子后，看见许多蜜蜂从窗外飞进来，落到一幅画着鲜花的画上。鲜花画得太逼真了，蜜蜂被骗了。大概这幅画画得太好了，另一个人似乎不敢揭开画布公开自己的画。有些人好

奇地去揭画布。这时候他们才发现自己被骗了，原来画家画的就是一片盖在画板上的布。布画得太逼真了，连人也被骗了。

古希腊留下了大量的瓶画。所谓瓶画，就是绘在陶器上的图画。越来越多的陶器伴随着考古被发现。瓶画在古风时期和古典初期（约公元前650年～前480年）臻于

米诺索斯王宫遗址湿壁画

湿壁画是一种绘于泥灰墙上的绘画艺术,这种创作手段是米诺索斯时期的主要艺术形式。

古希腊瓶画 欧弗罗尼奥斯创作 公元前510年 阿提卡红绘式瓶画
高45.7厘米 美国纽约大都会博物馆藏

图中,古希腊神话睡眠之神许普诺斯和死神塔那托斯正在把萨尔珀冬从战场中拉回来。许普诺斯是塔那托斯的兄弟,通常被认为是厄瑞玻斯与倪克斯之子,罗马人认为他与索莫诺斯为同一人。萨尔珀冬是吕基亚王子,宙斯之子,在特洛伊战争中被帕特洛克罗所杀。

成熟。现在的学者认为,古希腊瓶画经历了“黑绘式”与“红绘式”两个主要的发展阶段。黑绘瓶画就是在陶器上描绘黑色的图画,红绘瓶画则描绘赤褐色的图画。正如日本的浮世绘,古希腊瓶画的工匠也是画家。他们在一些陶器上留下了自己的名字。黑绘名家埃克塞基亚斯和普斯亚克斯活跃于公元前6世纪下半叶;红绘名家欧弗罗尼奥斯生活在约公元前520~前500年。古典时期,也就是约公元前480~前323年,又出现了一种白底彩绘瓶画,绰号为“阿喀琉斯”的画家作品展现了这种瓶画的风貌。

从黑绘到红绘,再到白底彩绘,反映出古希腊人对色彩的偏好。色彩越来越丰富,说明了他们对美的要求越来越高。绘画本身则要求重复大自然的形态。模仿自然是古希腊美术的基本特征之一,这对后来西方绘画的发展生了极其深远的影响。

埃及金字塔与狮身人面像

金字塔是埃及古代文明的标志，是埃及王室永久性的象征，而狮身人面像则象征了法老的威严。

古埃及的金字塔不仅是国王们的墓穴，还是古埃及的艺术宝库。

埃及第三王朝(公元前 2686~前 2613 年)以前，还没有金字塔。那时候，无论百姓还是王室，坟墓都是泥砖砌成的长方形的坟堆。第三王朝时，国王左塞招募了一个叫伊姆荷太普的青年为他设计建造坟墓。伊姆荷太普是个自负的艺术家，他想不落窠臼，把国王的坟墓以特殊的方式建造起来。于是，人类历史上的第一座金字塔出现了，这就是沙卡拉六级梯形金字塔，也是埃及最早的金字塔。

自此以后，埃及的国王们为自己设计越来越高、越来越宏伟的金字塔。几百年

之后，在尼罗河河谷和撒哈拉沙漠的汇合地吉萨，形成了一个金字塔群。最高的一座叫胡夫金字塔，建于公元前2600年左右，高约146.5米；塔基边长约230米；周长约1千米；塔身用230万块巨石砌成的，平均每块重约2.5吨。令人惊叹的是，石块之间不用任何粘接物，石与石之间直接垒叠起来，非常坚固，甚至锋利的刀片都难以插入石缝之中。狮身人面像同样令人折服。它人面狮身，习惯上叫它“狮身人面像”。它象征法老的威严。著名的狮身人面像位于哈夫拉金字塔旁边。它长约73米，高约20米，直到今天还保存得较完好。

关于狮身人面像还有一个神话。在埃

金字塔全景

狮身人面像居中，左边为胡夫金字塔，右边为哈夫拉金字塔。

及神话中，狮身人是个妖兽，作为驱灾的象征常常被置于墓顶或刻于盾牌上。它形象特异，长着蛇尾，背上还生着两只老鹰翅膀。在古埃及神话中它是男性。但是，在迈锡尼时代传入希腊时，希腊人把它改造成女性，还给它起名为“斯芬克斯”，意思是

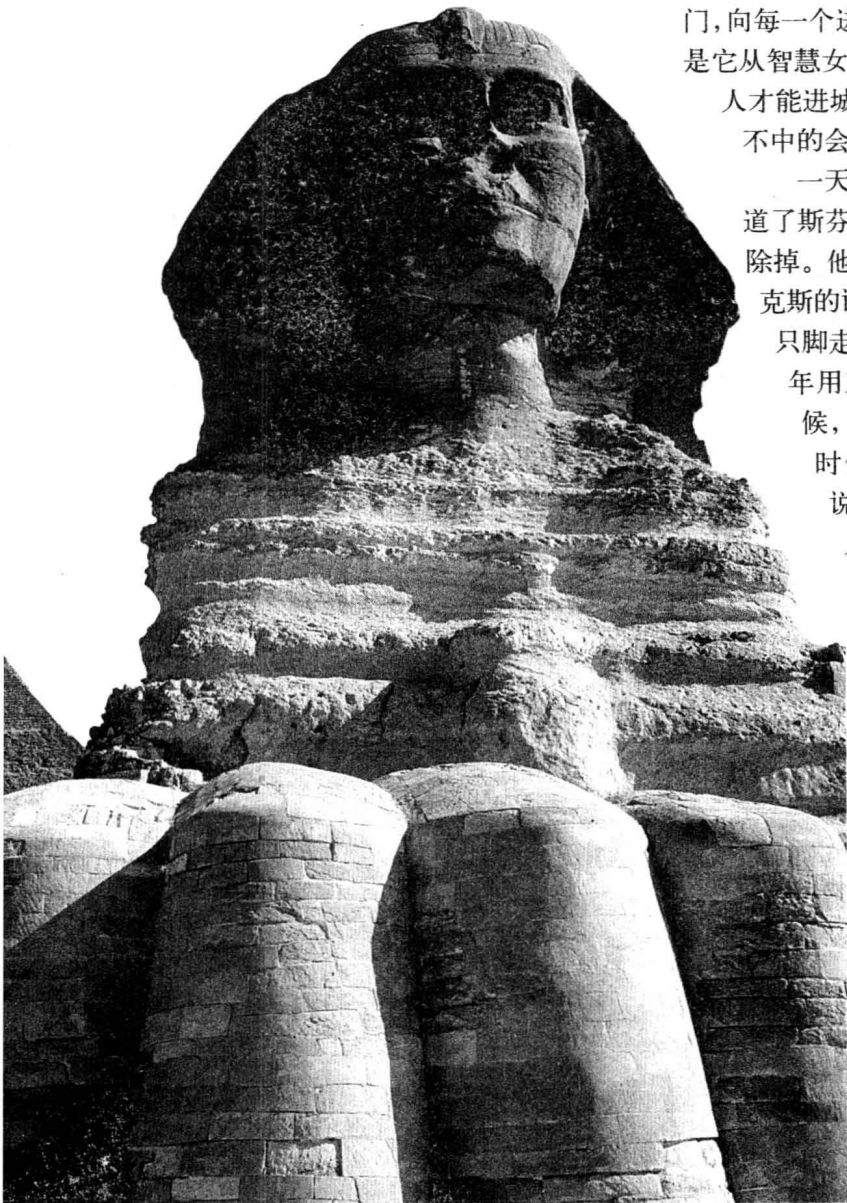
“绞死者”的意思。

在希腊，它的神话故事也被完善了。宙斯的妻子赫拉是个忌妒心和报复心很强的神。宙斯喜欢上了忒拜城国王的女儿塞墨勒。这引起了赫拉的嫉妒。于是，她派斯芬克斯到忒拜来为祸人民。斯芬克斯守住城门，向每一个进城的人提出难猜的谜语，这是它从智慧女神那儿学来的谜语。猜中的人才能进城，斯芬克斯也立刻自杀；猜不中的会立即被它撕碎吃掉。

一天，俄狄普斯路过这里，他知道了斯芬克斯的所作所为，决心把它除掉。他来到斯芬克斯的面前。斯芬克斯的谜面是：“什么生物早年用四只脚走路，中年用两只脚走路，晚年用三只脚走路？而脚最多的时候，又是速度最慢、力气最小的时候？”俄狄普斯想了一下，说：“这太容易了，这是人啊！”

人在幼年的时候用双脚双手爬着走路；中年的时候用两只脚直立行走；等到老了，腿脚不灵便了，就必须拄上一根拐杖作为支撑，这样就变成三只脚了！”斯芬克斯见谜底被揭开，又气愤又羞愧，自杀身亡。

此后，“斯芬克斯之谜”被用来比喻不可理解的人或是难以猜到的事情。

狮身人面像

著名的狮身人面像象征法老的威严，位于哈夫拉金字塔旁边。它长约73米，高约20米，直到今天还保存得较好。