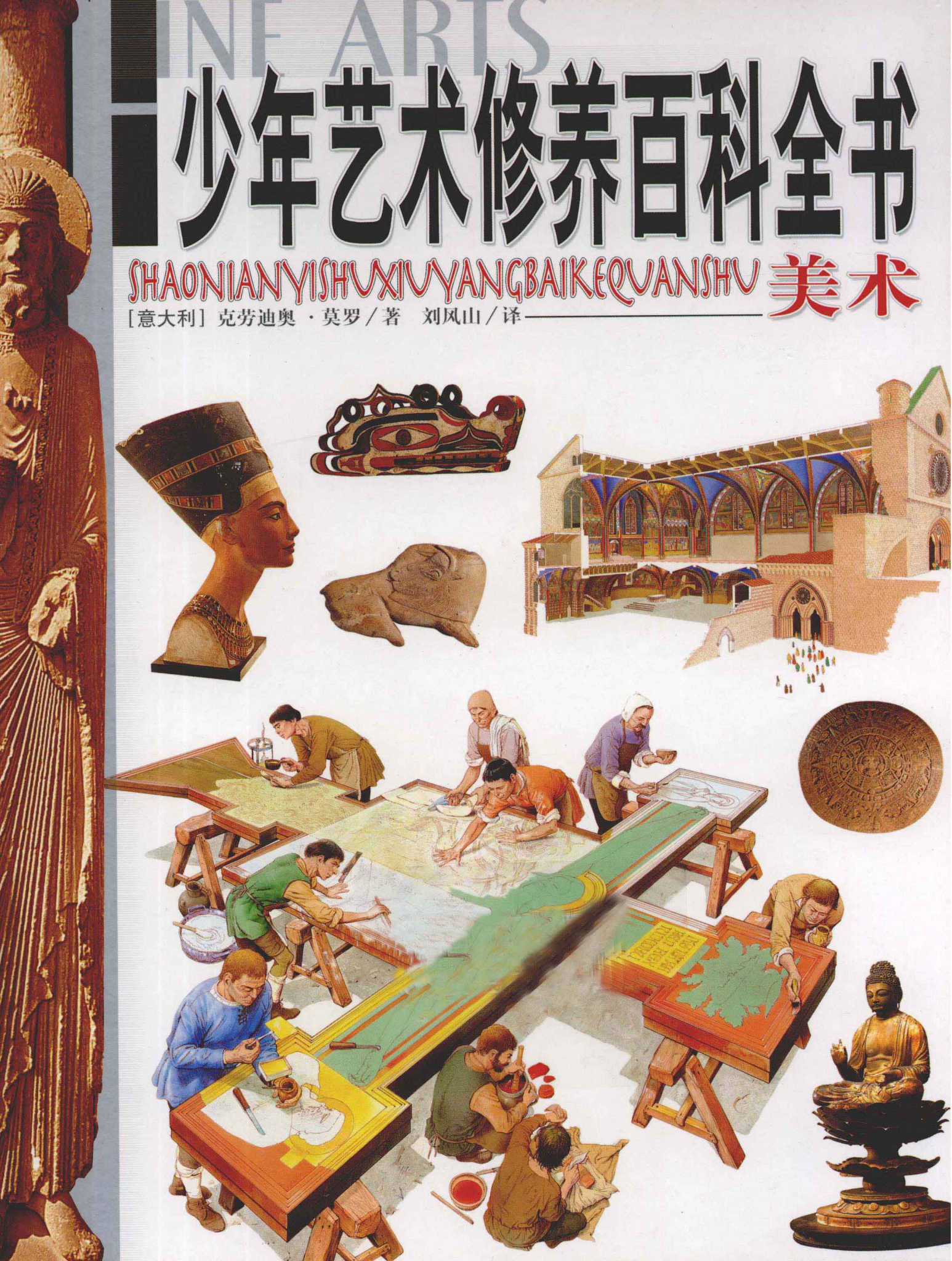

少年艺术修养百科全书

SHAONIANYISHUXIUYANGBAIKEQUVANSHU 美术

[意大利] 克劳迪奥·莫罗 / 著 刘风山 / 译

FINE ARTS

少年艺术修养百科全书

SHAONIANYISHUXIUYANGBAIKEQUVANSHU

美术

[意大利] 克劳迪奥·莫罗 / 著 刘风山 / 译

SHAONIANYISHUXIXUYANGBAIKEQUANSHU

少年艺术修养百科全书

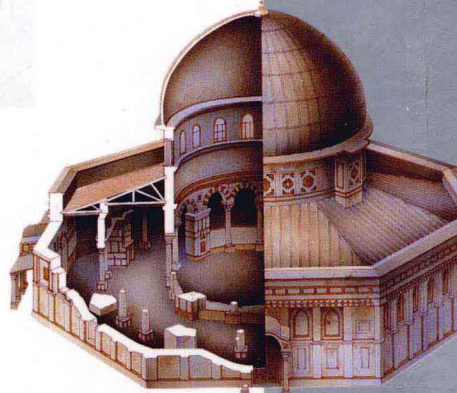
美术

●大量精美彩图向你展示世界美术史上具有代表性的重要作品。

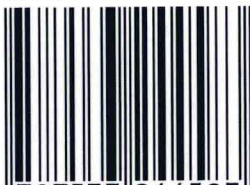
●详尽介绍世界各地各个时期的美术作品及其作者。

●揭示大艺术家的内心世界，探讨艺术家的生活、创作以及其所处的历史环境对其作品产生的影响。

●开阔视野，增长知识，助你提高艺术修养。

ISBN 7-5332-4458-3

9 787533 244583 >

定价：36.00 元

FINE ARTS

SHAONIANYISHUXIUYANGBAIKEQUANSHU

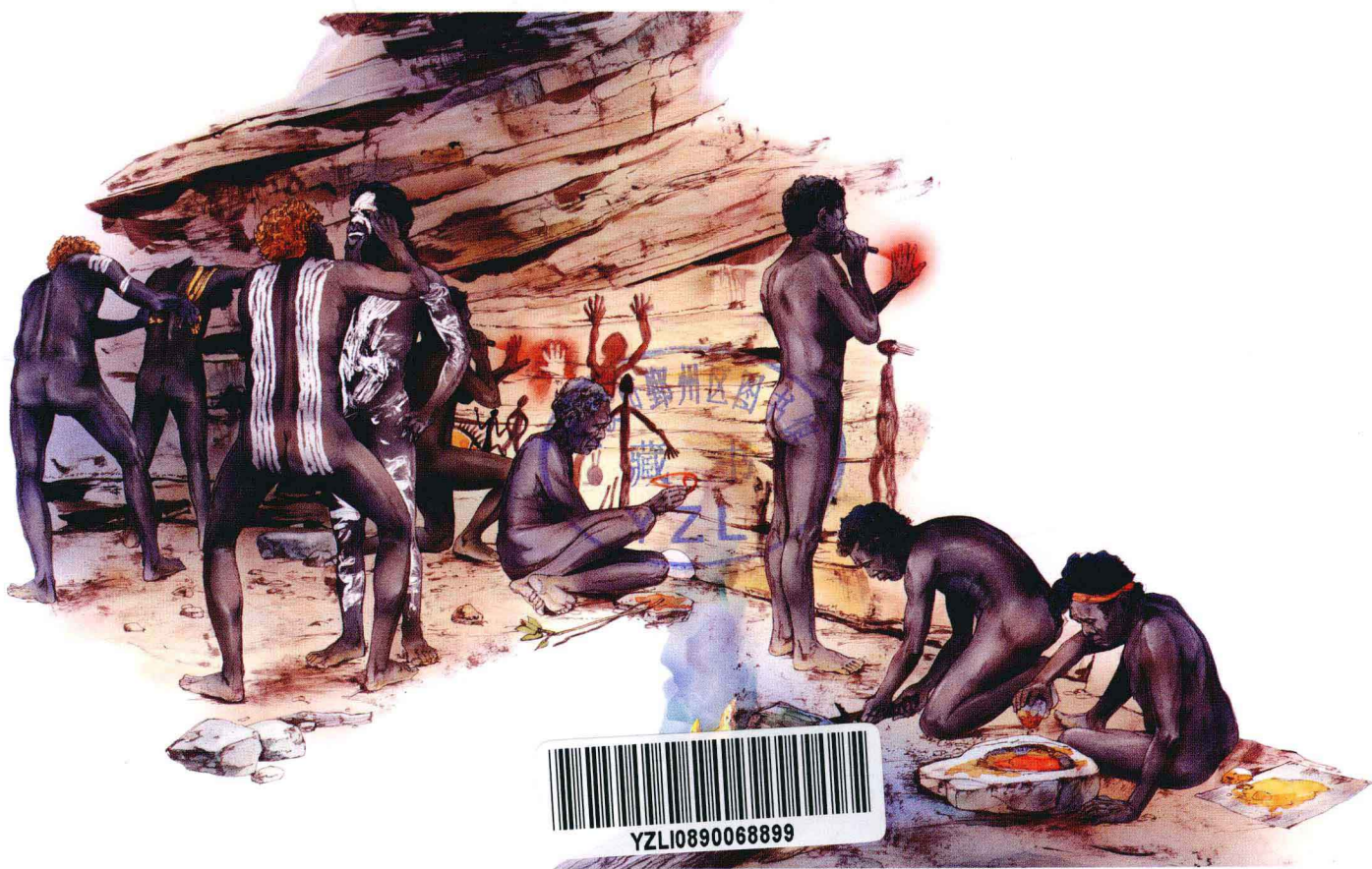
少年艺术修养百科全书

美术

[意大利] 克劳迪奥·莫罗 / 著 刘凤山 / 译

[意大利] 曼努拉·贾本 / L·R·戈兰特 / 基阿森特·高登奇 / 安德烈·里希阿迪 /
克劳迪亚·萨拉森尼 / 瑟乔 / 弗兰西斯科·斯帕德尼 绘图

明天出版社
TOMORROW PUBLISHING HOUSE

Original title: Storia dell'Arte
Copyright ©1999 by DoGi spa Italy
Chinese language copyright © 2004
Tomorrow Publishing House
Text:

Claudio Merlo

Illustrations:

Alessandro Bartolozzi, Simone Boni,
Manuela Cappon, Lorenzo Cecchi, L. R.
Galante, Giacinto Gaudenzi, Alessandro
Menchi, Tiziano Perotto, Sandro Rabatti,
Andrea Ricciardi, Claudia Saraceni,
Sergio, Alessandro Spadoni, Ivan Stalio,
Studio Inklinc, Thomas Troyer

Design:

Laura Ottina

Editing:

Leonardo Cappellini, Francesco Milo

责任编辑: 金 军

美术编辑: 彭 鹏

少年艺术修养百科全书

美 术

[意大利] 克劳迪奥·莫罗 著

[意大利] 曼努拉·贾本 / L·R·戈兰特 / 基阿森
特·高登奇 / 安德列·里希阿迪 / 克劳迪娅·萨拉森
尼 / 瑟乔·弗兰西斯科·斯帕德尼 绘图

刘凤山 译

*

明天出版社出版

(济南经九路胜利大街39号)

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

<http://www.tomorrowpub.com>

明天出版社发行 山东新华印刷厂临沂厂印刷

*

889 × 1194毫米16开 8印张

2004年4月第1版 2004年4月第1次印刷

ISBN 7-5332-4458-3

Z·114 定价: 36.00元

山东省著作权合同登记号:

图字15-2003-015

如有印装质量问题, 请与出版社联系调换。

图书在版编目 (C I P) 数据

美术 / [意] 莫罗著; 刘凤山译. — 济南: 明天出版
社, 2004.4

(少年艺术修养百科全书)

ISBN 7-5332-4458-3

I. 美... II. ①莫... ②刘... III. 美术史—少年读
物 IV. J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 006470 号

Credits

Abbreviations: b, bottom; c, centre; l, left; r, right; t, top.

ILLUSTRATIONS

The illustrations in this book may only be reproduced with the prior permission of DoGi spa, who hold the copyright.

Inside: Archivio DoGi: 54-55; Giovanni Bernardi: 9br; Simone Boni: 78-79, 118-19; Simone Boni and Lorenzo Cecchi: 62c; Simone Boni and L. R. Galante: 106l; Lorenzo Cecchi: 42-43; Luciano Crovato and Gianni Mazzoleni: 62b, 96t, 102-3; Giacinto Gaudenzi: 16-17, 18-19, 24-25, 43b, 92-93; Paola Holguin: 89b; Tiziano Perotto: 44-45; Sandro Rabatti: 53tr, 58-59; Andrea Ricciardi: 49a, 76-77, 84-85, 86-87, 88-89; Sergio: 10-11, 12, 26-27, 46-47, 48-49, 50-51, 64-65, 70-71, 82-83, 114-15, 124; Claudia Saraceni: 90-91, 94-95, 116-117, 120-121; Studio Boni-Pieri-Critone: 53bt, 104-5; Studio Galante: L. R. Galante: 36-37, 63c, 66-67, 68-69, 72-73, 74-75, 98-99, 108-9, 110-11, 122-23, L. R. Galante and Manuela Cappon: 34-35, Manuela Cappon: 32-33, 60-61, Alessandro Menchi: 100-1, Francesco Spadoni: 12-13, 28-29, 40-41, 56-57, 97b, Ivan Stalio: 40-41, 112-13; Studio Inklinc: 14-15, 20-21; Thomas Troyer: 30-31

Maps: Alessandro Bartolozzi

Cover illustrations: Andrea Ricciardi tr; Sergio br

Back cover illustration: L. R. Galante

PHOTOGRAPHS AND DOCUMENTS

DoGi spa has made every effort to trace other possible copyright holders. If any omissions or errors have been made, this will be corrected at reprint.

Inside: Alinari, Florence: 77, 82, 92; Alinari/Giraudon, Florence, Paris: 9cr, 9bl, 16, 18, 22b, 63cr, 67, 81b, 119; Artephtot/M. Babey, Paris: 107tl; Artothek, Munich: 107tr; Bildkunstverlag Gerhard/Waltraud Klammer, Germering: 39br; Sergio Bottai: 8tl; Bridgeman Art Library, London: 23tl, 68, 96c, 106b, 107bl, 120; Curcio: 39b; DoGi, Florence: 8cl, 9tr, 12, 14, 20, 22t, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39tl, 39tr, 39t, 40, 52t, 52c, 52b, 53c, 54, 57, 59, 60, 62c, 62b, 63br, 63tr, 80b, 81br, 87, 91, 97l, 99, 104, 106t, 107c, 122; DoGi, Florence/Mario Quattrone: 49b, 51, 64, 89b; DoGi, Florence/Serge Domingie-Marco Rabatti: 63bc, 63bl; Electa: 94; Fotostock, Barcelona: 9tl; Franco Cosimo Panini, Modena: 46t, 46b; Giunti: 80t; Igda, Novara: 16; Erich Lessing, Vienna: 62t, 81cr, 89t; Metropolitan Museum, New York: 96b, 110t; Museo Pigorini, Rome: 53bl, 97c, 103; Museum für Völkerkunde, Berlin: 100; Museum Ludwig/Rheinisches Bildarchiv, Cologne: 107br; Naturhistorisches Museum, Vienna: 10; Private collection: 97t; Rijksmuseum Vincent Van Gogh: 112; Rizzoli, Milan: 81t; Sarnath Archeological Museum: 28; Scala, Florence: 8b, 44, 70, 80c, 97t, 109; Statens Konstmuseum, Stockholm: 107cr, 110b; Staatliche Museen, Berlin: 23br; Staatsgalerie, Stuttgart: 114; Thames and Hudson, Berlin: 23tr, 23c; Tretyakov Gallery, Moscow: 117; Uffizi Gallery, Florence: 78; Vatican Museums, Rome: 72, 74; Peter Willi, Paris: 23, 43t, 80, 84.

Cover: Alinari/Giraudon, Florence, Paris: bl; DoGi: tl, tr; DoGi/Mario Quattrone: tc, cl.

目 录

穿越时间的艺术

-
- 8 我们的艺术之旅
 - 10 洞穴艺术
 - 13 金字塔
 - 14 巨石建筑
 - 16 雅典
 - 19 希腊雕塑家
 - 20 罗马
 - 21 对古迹的热爱

东方艺术

-
- 22 我们的艺术之旅
 - 25 古代中国
 - 26 佛教的传播
 - 28 印度
 - 30 东南亚
 - 33 伊斯兰教
 - 35 中国画
 - 36 日本
 - 37 伟大的亚洲文明

基督教艺术

-
- 38 我们的艺术之旅
 - 40 拜占庭艺术
 - 42 罗马式建筑风格
 - 45 歌特式建筑
 - 46 镶嵌画
 - 49 湿壁画
 - 50 在木板上作画
 - 51 中世纪艺术的荣耀

新世界艺术

-
- 52 我们的艺术之旅
 - 54 玛雅文化
 - 56 安第斯文明
 - 59 阿那萨齐文化
 - 61 阿兹特克文化
 - 61 重新发现的艺术

文艺复兴

-
- 62 我们的艺术之旅

- 64 透视画法
- 66 佛兰德斯
- 68 佛罗伦萨的画坊
- 71 达·芬奇
- 72 米开朗基罗
- 74 拉斐尔
- 76 威尼斯
- 78 德国
- 79 黄金时代

欧洲的崛起

-
- 80 我们的艺术之旅
 - 82 卡拉瓦乔
 - 84 巴洛克风格的罗马
 - 87 荷兰
 - 88 暗箱技术
 - 91 伟大的装璜师
 - 92 新古典主义
 - 94 弗兰西斯克·戈雅
 - 95 欧洲艺术大师

非洲与太平洋地区艺术

-
- 96 我们的艺术之旅
 - 98 澳大利亚
 - 100 贝宁
 - 102 大洋洲
 - 105 原始艺术
 - 105 走出非洲

对传统的反叛

-
- 106 我们的艺术之旅
 - 108 巴黎
 - 110 室外绘画创作
 - 112 凡高
 - 114 艺术先驱
 - 116 马克·夏加尔
 - 119 毕加索
 - 121 超现实主义
 - 122 建筑学
 - 124 艺术革命
 - 125 索引

穿越时间的艺术

在这一章中，我们并不是去追溯哪里是艺术的发源地，而是去探寻在西欧、地中海沿岸以及亚非大陆等地方幸存下来的那些最古老的艺术。这些艺术成就多完成于史前时代的后期和有历史记载时代的初期。多亏古人所用的原料耐久性强，再加上不可多得的幸存机会和几个世纪以来考古学家和探险家们一次又一次的重大发现，这些艺术作品才能够穿越时间的长廊而保存下来。

10

13

14

16

19

20

我们的艺术之旅

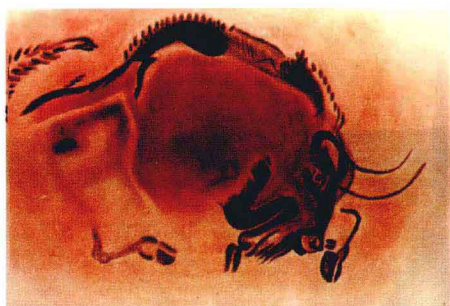
人类从灵长类的祖先发展至今，历时几百万年，进化的速度非常缓慢。在2万年以前的旧石器时代晚期，也就是旧石器时代距今最近的一个时期，欧洲的原始狩猎部落就开始绘制图画。这些图画至今仍可以在法国拉斯科洞穴的岩壁上看到（10页至11页）。在最后的冰川期末期，地球上的人口数量有所增加，到了新石器时代，第一批农业部落出现了。随着人口数量的增加和农业的发展，人类历史上早期的城市和国家出现了，艺术也成了宗教信仰和政治权力的一种表现形式。古人凭借集体智慧创造的众多奇迹也在这一时期相继出现。例如，古埃及的金字塔（12页至13页）至今仍然是令人望而生畏的建筑。与埃及的金字塔相媲美的是史前时期的人们在大不列颠群岛上建造的环状巨石阵（14页至15页）。后来，在地中海沿岸出现了希腊古典艺术：希腊的建筑大师们建造了一批无可媲美的神庙（16页至17页）；希腊的雕刻家们则创造了一批非常精美的雕像和青铜作品（18页至19页）。再到后来，罗马人占领了上述整个地区。罗马人利用拱顶技术（20页至21页）在建筑领域和工程领域取得了更辉煌的成就。

法国科西嘉岛上的巨型立石

新石器时代的欧洲

从公元前第5千纪初期开始，北欧人就开始陆陆续续地用巨石建造纪念性的建筑物，这些建筑物主要分布在不列颠群岛、法国西部和伊比利亚半岛。

西班牙阿尔塔米拉洞穴中的野牛图

旧石器时代的欧洲

史前时期的岩洞壁画主要分布在法国的多尔多涅省和伊比利亚半岛，但在意大利、葡萄牙、罗马尼亚和俄罗斯等地也有许多洞穴壁画。

罗马

起初，罗马是一个面积非常小的古代城邦，但在公元1世纪，罗马一跃成为当时版图最大的帝国。它的疆域西起西班牙，东至美索不达米亚平原，南起北非，北至中欧。

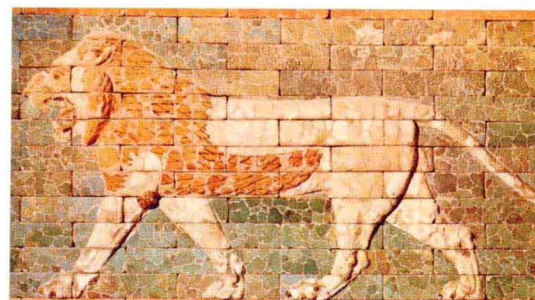
罗马图拉真圆柱

埃皮达鲁斯剧场

希腊

在昔日城邦的基础上，希腊文明在公元前的第1千纪里有了长足的发展。在希腊诸多城邦当中，最著名的要数存在于公元5世纪的雅典。

巴比伦城内圣典游行大道上用釉砖组成的狮子图案

巴比伦

公元前6世纪，古巴比伦国王尼布甲尼撒二世在位期间，美索不达米亚地区又一度强大起来。在巴比伦，人们建造了许多神庙和空中花园。未能完工的神秘的通天塔也有可能是在这一时期建造的。

亚述人的守护神兽“舍都”

尼尼微

早在公元前第1千纪初期，亚述人就建立了横跨整个美索不达米亚平原的庞大帝国。在首都尼尼微，各种各样的浅浮雕展现了昔日亚述帝国强大的军事力量。

埃及王后，阿肯那顿国王的妻子奈菲尔提蒂的头像

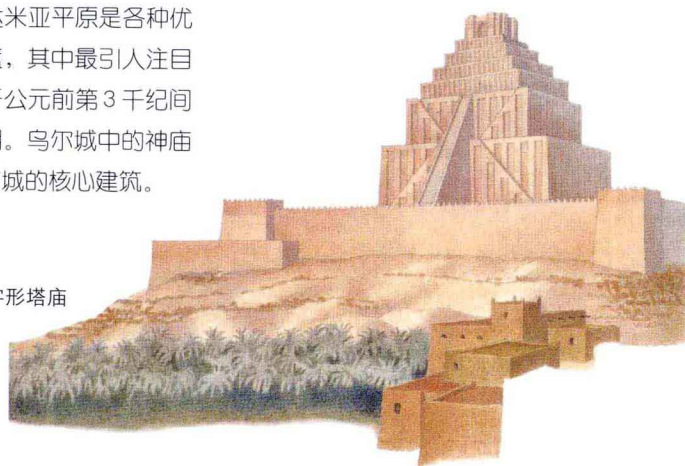
埃及

公元前第4千纪期间，埃及取得统一。到了公元前第3千纪，埃及古王朝的历代法老都命人为自己建造金字塔作为死后的陵墓。

乌尔

美索不达米亚平原是各种优秀文化的摇篮，其中最引人注目的当数存在于公元前第3千纪间的苏美尔文明。乌尔城中的神庙可称得上是该城的核心建筑。

金字形塔庙

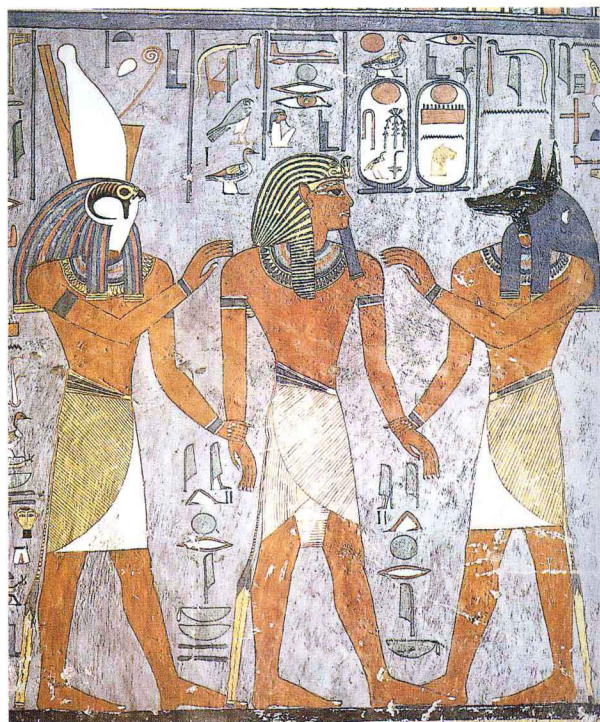

动物

岩壁上刻有各种动物，有马、野牛、梅花鹿、野山羊、驯鹿，还有一只类似于独角兽的动物。除此之外，岩壁上还有五个牡鹿头，排成一排。人们通常认为，这一排牡鹿头图案表现的是一头牡鹿横穿一片水域时在不同时刻的形象。

在拉斯科洞穴的发现

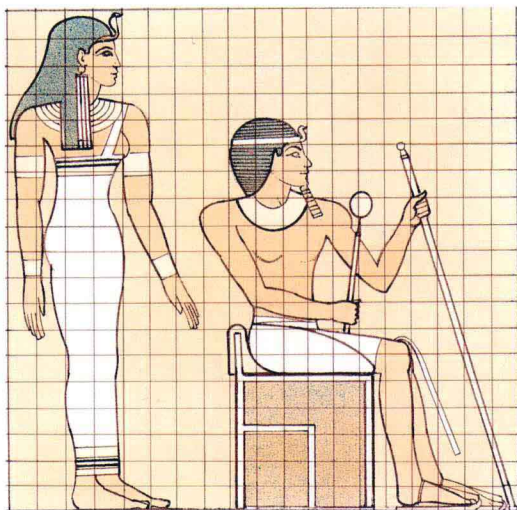
拉斯科洞穴的壁画是于1940年由两个男孩发现的。洞穴长不足100米。进入洞穴，我们就可以看到洞壁上描绘着的一大群神奇的大型动物。

图特摩斯陵墓

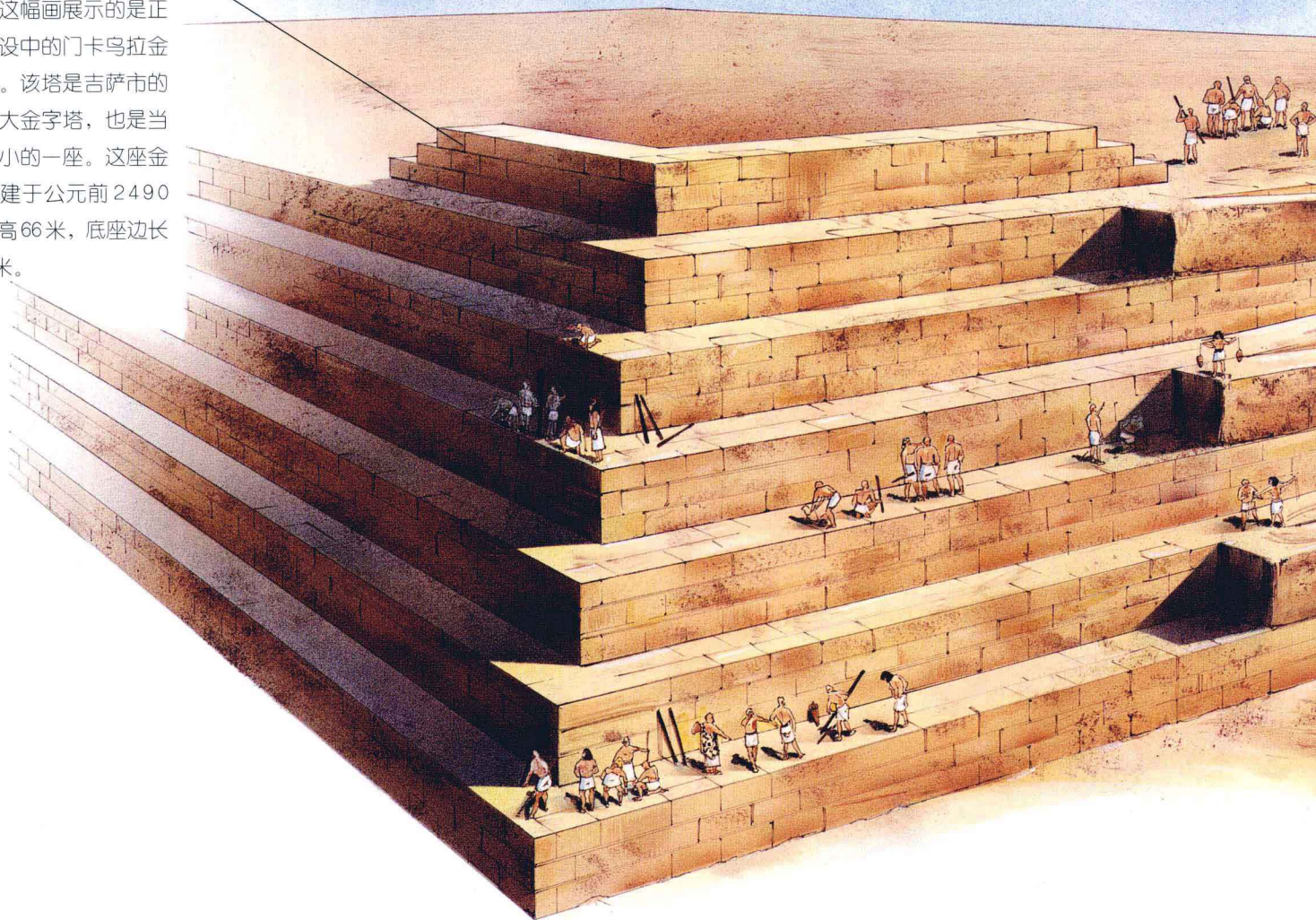
墓穴壁画局部图，作于公元前1450年左右，现存于埃及王陵之谷。

在埃及，人物图像的绘制大都遵循固定的规则。画像必须展示出整个人体。人物的肩膀朝前，而头部、双腿和双脚可以只显示出侧面。为了使人体各个部位大小比例协调，创作者通常要把一张莎草纸分成大小相等的19块，从上而下，头部占据前3块，从肩膀到膝盖占下面的10块，身体的其他部分则占据剩下的6块。

门卡乌拉金字塔

这幅画展示的是正在建设中的门卡乌拉金字塔。该塔是吉萨市的第三大金字塔，也是当地最小的一座。这座金字塔建于公元前2490年，高66米，底座边长105米。

金字塔

金字塔是古埃及人卓越的组才能和建筑技能的有力展示。有的金字塔都是用来盛放历代及国王遗体的陵墓，每座金字塔里面放着一位国王的遗体，以永恒。吉萨市拥有三座金字塔，为世界上最负盛名的旅游胜地之一。

胡夫金字塔

胡夫金字塔，是由人类建造的最宏伟的建筑物。这座金字塔建造于公元前2550年前后，塔体四面呈52度角向内倾斜，塔高146米，底座边长230米。

海夫拉金字塔

海夫拉金字塔，是古埃及国王海夫拉于公元前2520年前后建造的。金字塔附近的狮身人面像可能是这位国王的雕像。该塔高143米，底座边长214米。

金字塔的建造

当今的金字塔研究专家对古埃及人在建造金字塔时运用了什么样的建筑技术，以及他们又利用了什么样的坡道把一块块巨石运到塔顶并安放到位等问题的解释一直存在分歧。最有可能的一个假设就是，当时的埃及人在塔体四周建造了一圈可以随时增高，直至塔顶的坡道。

纽格兰杰陵墓

建造于公元前 3100 年左右，现存于爱尔兰米斯郡。

纽格兰杰陵墓位于爱尔兰博伊奈地区新石器时代陵墓群之中，是世界上最著名的巨石建筑之一。这座陵墓内建有走廊，廊长 18 米，直达存放墓主遗体的墓室。除了主室之外，陵墓中还有三个小些的墓室。整个陵墓的上方是干垒的墓顶，墓顶上覆盖着泥土，四周还有巨型镶边石。

巨石建筑

欧洲新石器时代的巨石建筑已有 6000 多年的历史。最早的石头建筑多是一些陵墓，顶部由巨石构成。后期的建筑多为纪念用的巨型立石，由夯入土中的长方形石板构成。

巨石阵

巨石阵是把具有纪念意义的石头排成一圈或一排而形成的一种建筑，是欧洲西北部最具特色的一种史前时期的纪念性建筑。英国南部索尔兹伯里的圆形巨石阵是经过好几个阶段才建成的，最早可以追溯到公元前 3000 年左右。

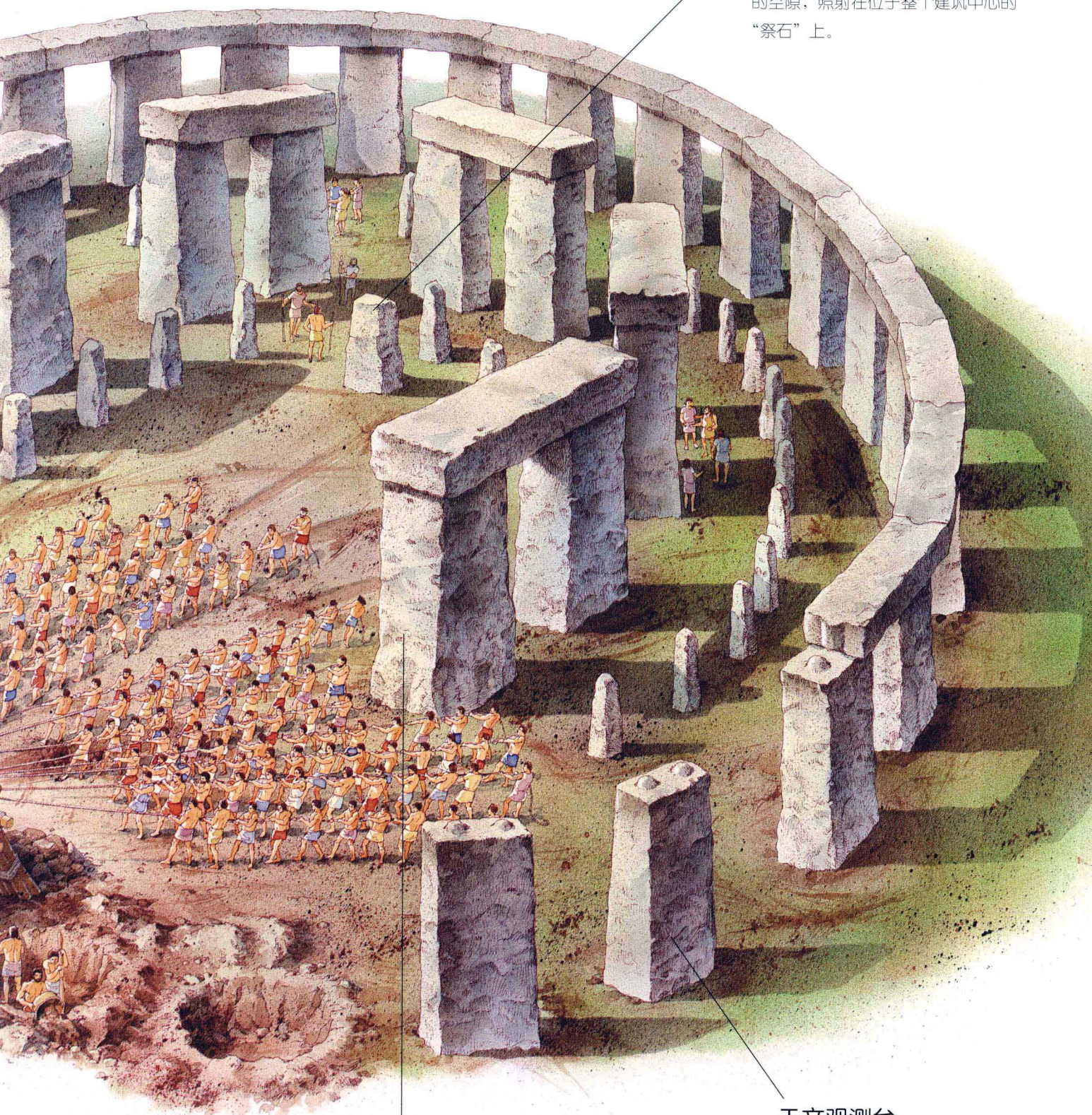

历史之谜：巨石的运输

这些巨石有可能是被放在由树干构成的类似雪橇的运输工具上拉到建筑现场的。

庆祝太阳的回归

每年立春，太阳光线穿过巨石间的空隙，照射在位于整个建筑中心的“祭石”上。

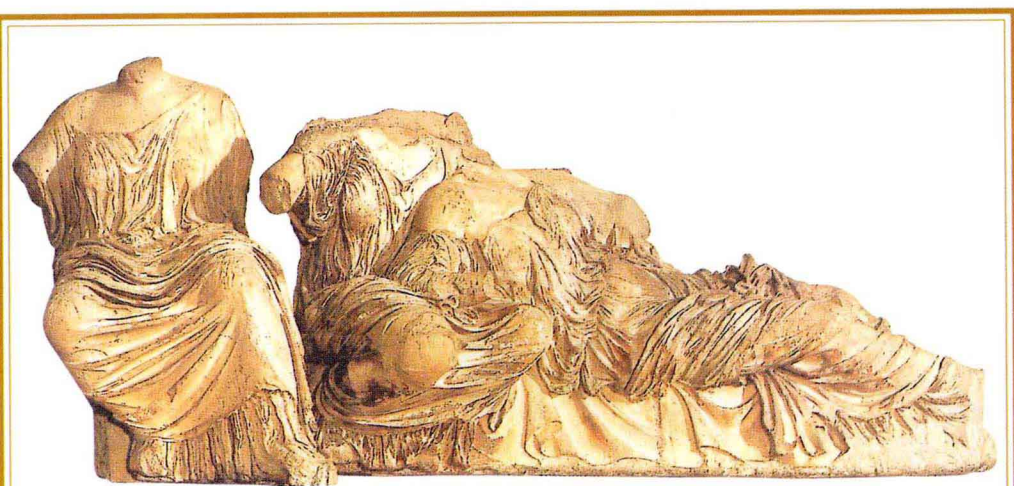

巨石阵的排列

据说，巨石阵中巨石的数量和排列方向与季节变化时的月相和太阳在地平线上的位置有关。

天文观测台

巨石阵在当时有可能是作为宗教中心或是天文观测台而建立的。

帕台农神庙东人字墙上的一组人物雕像

大理石雕塑，最高148米，创作于公元前440年至公元前432年之间，现存于伦敦大英博物馆。

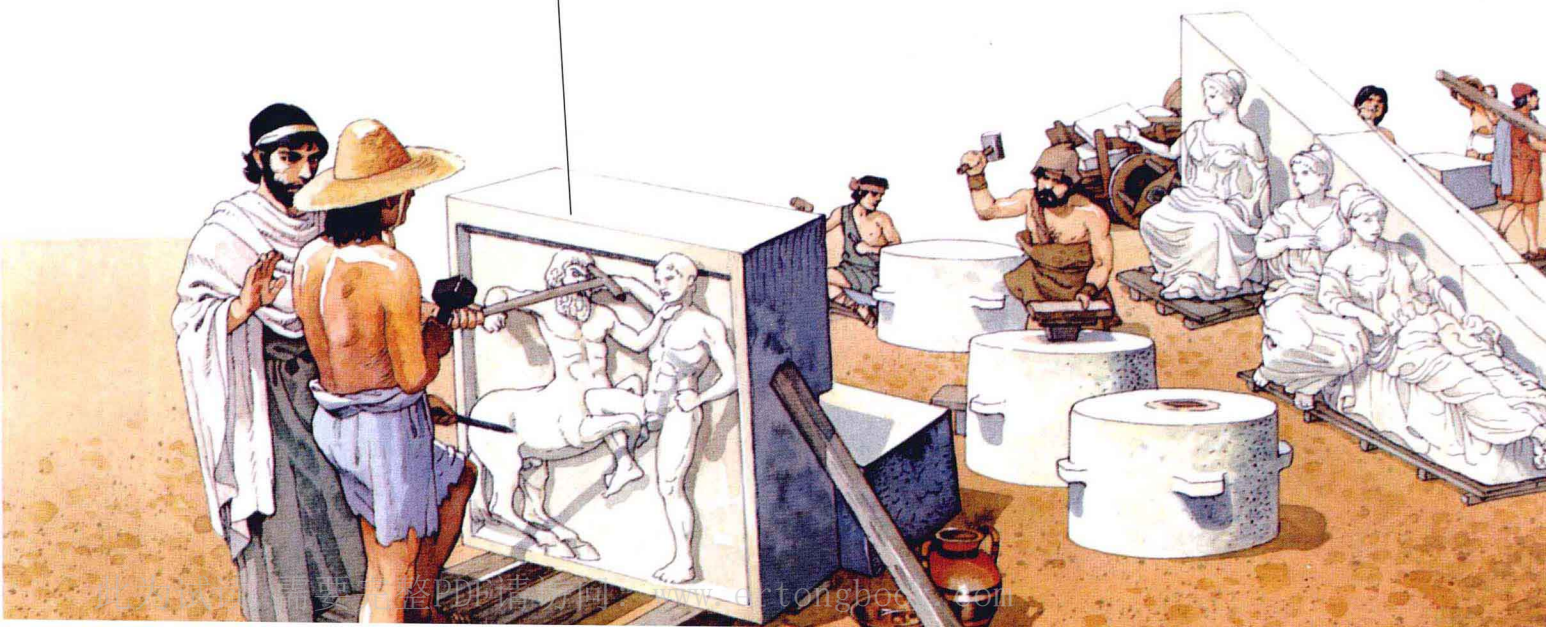
这组雕像有可能是由当时在帕台农神庙做监管工作的雕刻家菲迪亚斯创作的，其设计结构与神庙走廊顶部的三角形空间的斜面正好吻合。这组雕像中的这些人物，再加上其他一些雕像，象征着雅典守护女神雅典娜的诞生。还有一种可能就是，这组雕像象征着女灶神赫斯提和躺在母亲狄俄涅怀抱中的爱情女神阿芙罗蒂德。

工作中的雕刻家

在希腊艺术中，雕刻与建筑是分不开的。神庙是神的房子，只有牧师才被允许进入。当时的人们一般不在神庙内向神祈祷，而是在神庙外面。

和谐与高雅的格调

宏伟的圆柱、精美的柱头以及上面的巨型三角形人字墙是希腊神庙的典型结构。

雅典

在当时的古希腊城邦中，雅典的民主政治已经开始萌芽，这种萌芽在公元前5世纪雅典人同波斯人的战争中发挥了相当大的作用。雅典的艺术也有了长足的发展，当时的雕刻家和雕刻家已经能够非常自然地描绘各种人物了。在雅典政治家伯里克利任职期间，他在雅典卫城建造了帕台农神庙和其他一些非常著名的神庙。