

S J Y S S H

HISTORY

世界艺术史话

梅小卉 贾俊菊 编著

青少年文史库

湖北人民出版社

· 世界艺术史话 ·

SHI JIE YI SHU SHI HUA

顾 问 / 朱定昌

主 编 / 王余光 星 台

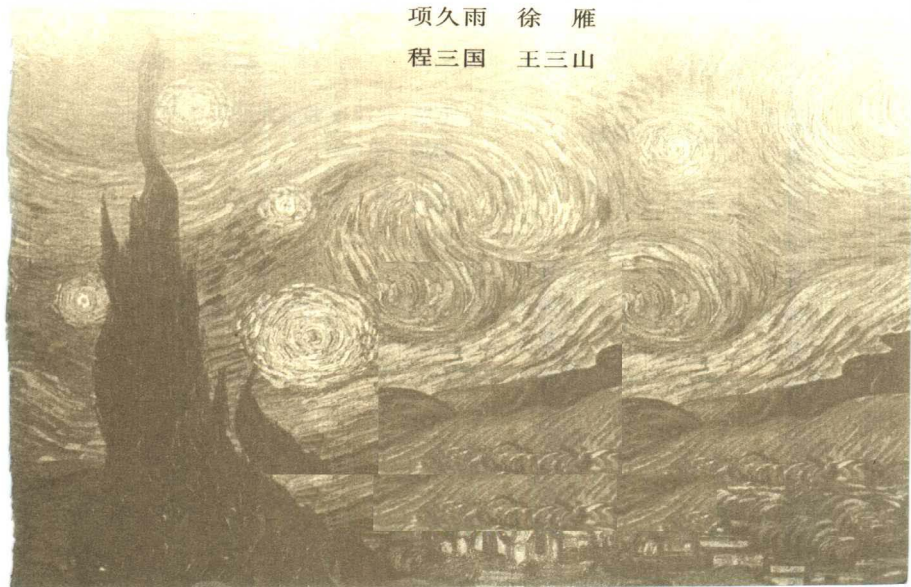
副主编 / 王 洁

编 委 / (按姓氏笔画顺序)

李春林 何锡章

项久雨 徐 雁

程三国 王三山

鄂新登字 01 号

· 青少年文史库 ·

世界艺术史话

梅小卉 贾俊菊 编著

出版：湖北人民出版社
发行：

地址：武汉市解放大道新育村 33 号
邮编：430022

印刷：文字六〇三厂
开本：787×1092 毫米 1/32
字数：159 千字

经销：湖北省新华书店
印张：8.25
插页：6

版次：1997 年 2 月第 1 版

印次：1997 年 2 月第 1 次印刷

印数：1—10 140

定价：8.80 元

书号：ISBN 7-216-02026-X/K · 209

希腊神话中的
半人半马怪

美人鱼

拉奥孔群像(希腊)
阿基桑德罗斯等

自由引导着人民 (法) 德拉克洛瓦

人间的爱与天上的爱 (意) 提香

海伦·芙尔曼肖像

(佛兰德斯) 鲁本斯

音乐会

欧洲舞蹈—芭蕾

引 言

在大自然里，人能听到什么声响呢？

蝉鸣，鸟鸣，风萧萧，雨凄凄，小溪潺潺，……

又能看到什么呢？

花开，花落，深秋的树林，落日的斜晖和神秘的月夜

……

自然界这些音响、画面并不能满足高度发达的人的需要，于是，人类性灵才造出了另一个世界——艺术世界。

艺术世界是由艺术家们一手创造的。它是人造的宇宙，人造的乐园，称得上人间的“伊甸园”。当你徜徉其间，仰观气象之宏大，俯察品类之繁盛，耳所濡，目所染，心所会，神所遇，怡然自得，不禁烦恼顿消，油然感到一种身心的愉悦，审美的快乐。孔子在齐国听《韶乐》，“乐之至”，“三月不知肉味”；爱因斯坦在研创广义相对论的过程中，每遇困难，辄抚琴演奏莫扎特的乐曲，涤烦开塞，神采飞扬，灵感翩然而至，精思妙想涌上心头。“审美的快乐是天国的快乐，而非人间所有。”桑塔耶纳在《美感》中作如是宣称。

音乐、绘画诚然不会直接教你如何解微分方程，但是却能拓展你的文化背景，丰富你的想象力，提高你的审美

感和精神境界。它们就像花朵铺满你的人生道路上，散发出不绝的芬芳，把生活装饰得更美、更好。

歌德曾经说过：对艺术的感觉，不是来自新奇，与此相反，我们和它愈熟悉，受它的感染就愈深。熟悉，是欣赏深入的必由之路。在这本小册子里，你将了解到历史长河中人类重要的艺术创造活动和生命力超越时空的艺术伟人及艺术精品。在人类文化的天宇中，他们发出灿烂绚丽的光芒，照耀千古。

请记住这样一句英谚：

Life is short, art is long. (人生短暂，艺术长存)

目 录

• 世界艺术史话 •

1. 美术:诗情的凝聚	1
1•1 悠久历史的痕迹:原始的壁画与岩画	3
1•2 神秘的艺术:古埃及的雕塑与绘画 ...	6
1•3 永恒的魅力:古希腊的雕刻	9
1•4 黄昏夕照:古代罗马的雕刻与绘画	14
1•5 神权下的黑夜:中世纪的美术	17
1•6 文艺复兴的先驱者:佛罗伦萨画派	20
1•7 最完美的典范:达·芬奇.....	22
1•8 神圣而痛苦的生涯:米开朗基罗	26
1•9 天之骄子:拉斐尔	30
1•10 色彩大师:威尼斯画派	33
1•11 个性分明的画家:文艺复兴时期的 尼德兰与德国画坛.....	35

1 · 12	一生显贵的巴洛克大师:从贝尼尼到鲁本斯.....	39
1 · 13	艺术从天上回到人间:荷兰画派 ...	42
1 · 14	神权和君权下的艺术:17~18 世纪西班牙画坛	47
1 · 15	肖像与风景奏鸣曲:英国美术的成长	51
1 · 16	从洛可可到现实主义:18 世纪法国绘画与雕刻	55
1 · 17	新古典主义:从大卫到安格尔	60
1 · 18	奔放的色彩:浪漫派绘画	64
1 · 19	画坛的抒情诗人:柯罗和巴比松画派	68
1 · 20	写实主义的旗手:库尔贝与杜米埃	72
1 · 21	不朽的石书:继往开来的一代大师罗丹	77
1 · 22	绚烂的生活画卷:俄罗斯巡回展览画派	81
1 · 23	光与色的奇迹:印象派绘画	85
1 · 24	创立艺术的新天地:后印象主义画家	90
1 · 25	野兽画派泰斗:马蒂斯	97
1 · 26	虚无与怪诞荒谬的世界:达达派与	

超现实主义	100
1·27 梦幻与抒情的现代画家:莫迪尼阿 尼、夏加尔、卢梭	105
1·28 现代艺术巨匠:毕加索	110
1·29 鬼斧神工:当代西方雕塑一瞥	114
1·30 为大众的艺术:现实主义美术的继 续发展	117
1·31 古拙、神秘的美:非洲黑人雕刻和 面具	122
1·32 浪漫神奇的艺术:印第安人的雕刻 与绘画	126
2. 音乐:生命的节奏	130
2·1 音乐的戏剧:歌剧的诞生与繁荣	132
2·2 巴洛克音乐的最高峰:亨德尔与巴 赫	135
2·3 交响曲之父:海顿	139
2·4 音乐奇才:莫扎特	142
2·5 不朽的音乐大师:贝多芬	148
2·6 浪漫主义音乐的奠基人:韦柏与舒 伯特	154
2·7 幻想与诗意的杰作:舒曼与门德尔 松的创作	158
2·8 勇于革新的作曲家:勃拉姆斯与柏	

	辽兹	163
2·9	钢琴诗人:肖邦和他的音乐	167
2·10	匈牙利民族的骄傲:李斯特	172
2·11	闻名全欧的捷克音乐大师:斯美塔 那和德沃夏克	176
2·12	俄罗斯民族音乐最杰出的大师:柴 可夫斯基	179
2·13	寒冷北国的音乐圣手:格里格、西 贝柳斯	182
2·14	意大利歌剧大师:威尔第	185
2·15	地中海艺术的太阳:比才与《卡门》	188
2·16	圆舞曲之王:约翰·施特劳斯	190
2·17	歌剧改革家:瓦格纳	194
2·18	晚期浪漫派:玛勒与理查·斯特劳 斯	197
2·19	揭开 20 世纪意大利歌剧新篇章: 普契尼	200
2·20	为未来打开大门的音乐大师:印象 派音乐	203
2·21	表现主义音乐的代表:勋伯格、贝 尔格和威伯恩	206
2·22	现代音乐之父:斯特拉文斯基	210
2·23	大众的音乐形式:流行音乐	214

3. 舞蹈:流动的韵律	218
3·1 芭蕾的诞生与成熟:浪漫芭蕾时代	219
3·2 芭蕾的黄金时代:古典芭蕾	223
3·3 传统的继承与发展:现代芭蕾	227
3·4 璀璨的星河:芭蕾巨星掠影	231
3·5 现代舞之母:邓肯	235
3·6 现代舞大师:格雷姆和她的后继者	239
3·7 深奥典雅:亚洲传统舞蹈一瞥	242
3·8 至美的人体艺术:闻名世界的非洲 舞蹈	246
3·9 百花齐放:欧洲美洲各国民间舞蹈	249

1 美术：诗情的凝聚

美术，又称造型艺术，空间艺术或视觉艺术，主要指绘画、雕塑与工艺美术。雕塑中有“圆雕”和“浮雕”之分。圆雕具有三度造型，可以从四面去观察，浮雕一般浮着于背板，只能从正面或一定侧面去观看。

美术作品的产生，不仅仅是美术家为了再现生活中的现象和事件，更重要的是为了要表达出自己的爱与憎、悲和喜、希望与哀愁、愤怒与同情，所谓“一枝一叶总关情”。而美术家的情感是由他们所处时代环境、本民族的文化传统和艺术家个人的遭遇所决定的。

美术，与任何事物一样，是形式和内容的有机统一，美术作品内容包括作品反映的生活和作者所要表达的思想感情两个方面。美术作品的形式则指艺术家表现一定题材和主题的手段与方法。它也包括两方面内容：形式语言，不外乎形象、构图、色调，形式法则有比例、节奏、对比、和谐等。

美术史上堪称杰作的作品，差不多都是形式与内容的完美统一，达·芬奇的《蒙娜丽莎》、米开朗基罗的《大卫》、拉斐尔的《雅典学院》、伦勃朗的《夜巡》、大卫的《马拉之死》、吕德的《马赛曲》、列宾的《伏尔加河纤夫》、罗丹的《加莱义民》……它们像闪烁夺目的明珠，在世界艺术史上放射出灿烂的光辉。

1·1 悠久历史的痕迹:

原始的壁画与岩画

1879年,西班牙北部海边,一个秋天的早晨,阳光明媚,空气清新,爱好考古的西班牙工程师桑图拉带着4岁的女儿玛丽亚,来到距桑坦德省30千米的阿尔塔米拉收集化石。顽皮的玛丽亚不久就离开了父亲,径自爬进一个狭小的洞口……突然,从洞内传出的尖叫声惊动了桑图拉。

他急忙钻进山洞,抱紧恐惧中的玛丽亚。借着微弱的烛光,顺着女儿的手指,他看到在平滑山洞顶部画着和真牛一般大的野牛,以及像美洲拓荒时代所杀

图1 受伤的野牛

的那种巨大的兽类、鹿和猛犸……常为美术史家所提及的《受伤的野牛》,把野牛躯体的起伏结构表现得准确生动,跃然壁上。如此技巧,如此杰作,若非亲眼所见谁能相信。于是,欧洲第一个有史前壁画的洞窟传奇般地被发现了。

60多年之后,即1940年8月,距法国比勒高省蒙太