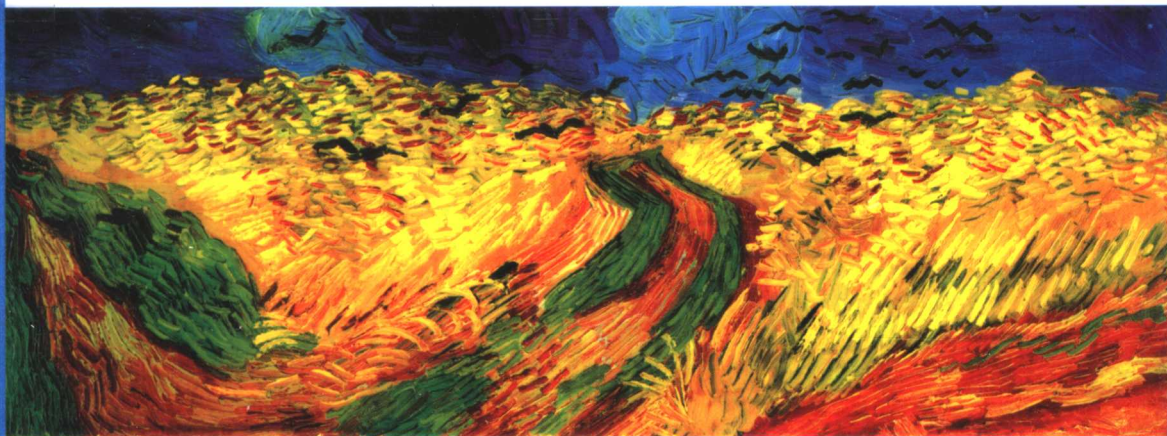

彩色插图本

World Art One Needs to Know

王小岩 童小珍 编著

人一生要知道的
世界艺术

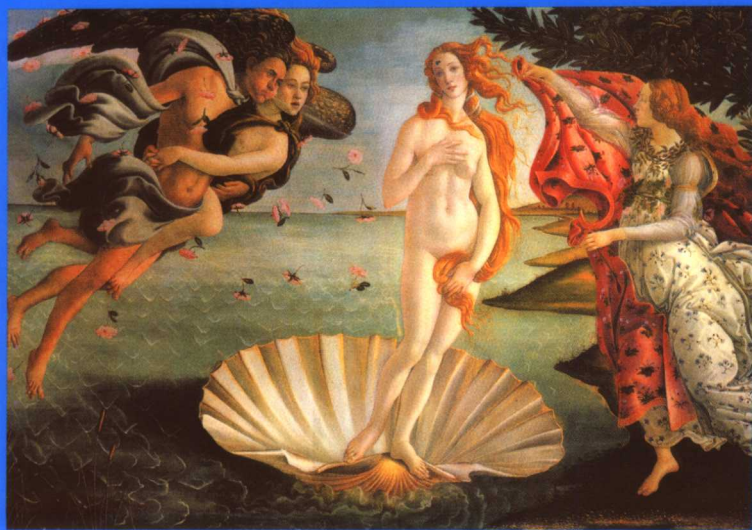
中国戏剧出版社

彩色插图本

World Art One Needs to Know

人一生要知道的 世界艺术

王小岩 童小珍 编著

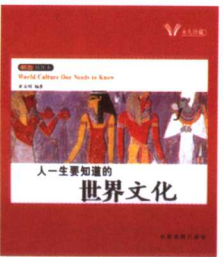
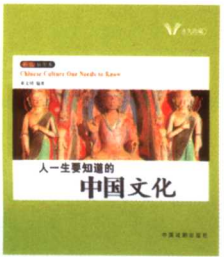
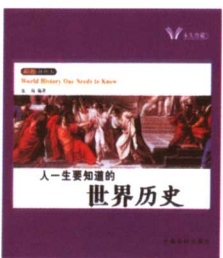
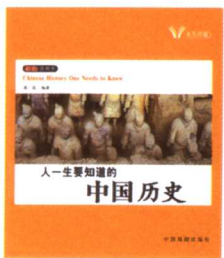
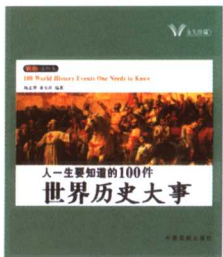
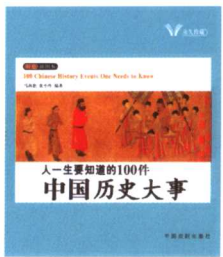
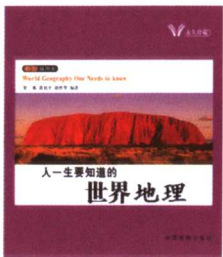
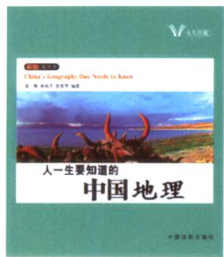
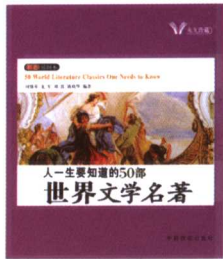
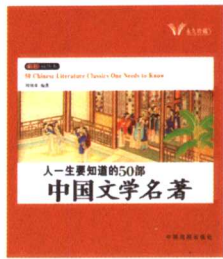
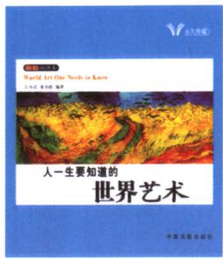
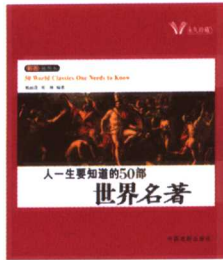
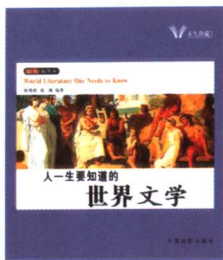
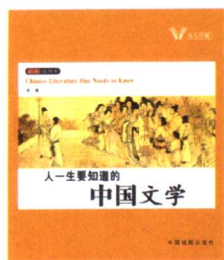

中国戏剧出版社

人一生要读的书

阅读者的精品
欣赏者的珍品
收藏者的上品
馈赠者的佳品

▲人一生中不可缺少的知识，每一本都是读者不能错过的精神驿站。

▲创新的图书制作理念，可以两面翻阅，也可以从任何一页读起，既科学实用，又极具艺术和时尚气息。

▲令人爱不释手的开本设计，色彩绚烂的珍贵插图，彩色和黑白相互协调的印刷形式，具有文化感的纸张选择，无不彰显着人生品位和独特价值。

出版说明

艺术是人类谱写的最具智慧和灵性的灿烂篇章，是人类思想中最崇高、最伟大部分的集中体现。它不仅昭示了人类所拥有的不可比拟的创造力和想象力，更是人类自身不可或缺的精神食粮，鼓舞并推动着人们在艺术之路上不懈探索和追求；人类的心灵由此而获得净化，人类的灵魂也由此而获得升华。因此，一个人在其一生中应该了解和掌握必要的艺术知识，完善自己的知识结构，从中获取更多的启迪和灵感，提高自身的鉴赏能力、人文素养和人生品位，为走向成功的人生打下坚实的基础。

但是在过去的时间内，人类取得了数不清的艺术成就，若是全部涉猎，一般人既没有足够的精力，也完全没有这个必要。鉴此，我们组织编写了这部《人一生要知道的艺术》，以帮助读者在较短时间内轻松掌握必要的艺术知识，并为读者深入理解艺术的内涵打下坚实的基础。本书有以下三大特点：

一、设计创新。全书由《人一生要知道的中国艺术》和《人一生要知道的世界艺术》两部分组成，可以从两面翻阅，也可以从任何一页读起。这种设计既科学实用，又充满时尚和艺术气息。

二、理念创新。编者有机结合编写体例、图片和艺术设计等多种要素，为读者打造出一个立体的、彩色的、极具文化魅力的阅读空间，使读者在轻松了解和掌握艺术知识、提高阅读效率的同时，获得更多的审美享受、想象空间和文化熏陶。

三、价值创新。本书在开本设计、纸张选择、印刷方式和装帧形式等方面都精益求精，力图在不断充实书籍自身实用价值的基础上，使其更具欣赏价值、收藏价值和馈赠价值。

目录

CONTENTS

10	阿尔塔米拉岩画	
	美索不达米亚的古文明艺术	12
14	埃及金字塔与狮身人面像	
	古希腊壁画和瓶画	16
18	希腊悲剧	
	坡力克利特的《束发运动员》	21
22	米隆的《掷铁饼者》	
	帕提农神庙	24
26	印度佛教建筑	
	古罗马壁画：四种庞贝风格	28
30	《拉奥孔》的痛苦表情	
	奥古斯都全身像	32
34	断臂之美	
	从剧场到圆形竞技场	36
38	提图斯凯旋门和图拉真纪功柱	
	玛雅艺术	40
42	拜占廷艺术的崛起	
	比萨教堂	44
46	摩赛克圣皮埃尔修道院的畸形美	
	朝圣路上的圣塞南教堂	48
50	世俗音乐与游吟诗人	
	巴黎圣母院	52

54	坎特伯雷主教堂：早期英国风格	
	夏特尔主教堂：哥特式百科全书	56
58	非洲雕刻艺术	
	乔托与文艺复兴前期的绘画	59
62	佛罗伦萨的大伞	
	手抄本绘画	64
66	金匠波提切利	
	两座礼拜堂	68
70	波斯：艺术的花园	
	达·芬奇的艺术表现方法	72
75	振兴北欧文化的天才：丢勒	
	米开朗基罗的创造力	77
80	拉斐尔达到完美和谐的新境界	
	最后破产的画家	84
86	无处可葬的莫里哀	
	用爱修建的坟墓：泰姬陵	88
90	日本浮世绘	
	巴赫音乐的形式	92
94	国王情妇领导的洛可可艺术	
	格鲁克改革歌剧	96
98	海顿的一生	
	哥雅：最后一位绘画大师	100

102	大卫的追随者	
	神童莫扎特	104
107	失聪的贝多芬	
	艺术歌曲之王舒伯特	110
112	柏辽兹的标题音乐	
	讽刺画家杜米埃	114
116	富裕的门德尔松	
	肖邦和哀伤的民族	118
120	舒曼和克拉拉	
	解放的艺术家李斯特	122
124	瓦格纳颠沛流离的一生	
	威尔第一人支撑意大利歌剧	126
128	米勒：乡村风俗画家	
	施特劳斯：引发人们再次跳舞	130
132	勃拉姆斯：新古典乐派	
	失落的尼采找到比才	134
136	达盖尔发明摄影术	
	柴科夫斯基的浪漫悲歌	138
140	罗丹的《思想者》	
	孩子涂鸦般的画展	142
144	俄国巡回展览画派	

146	高更与塞律希埃的会谈	
	凡·高的自画像	148
150	在德国四处漫游的蒙克	
	野兽当中的多纳泰罗	152
154	《被拴住的狗的动态》	
	蒙德里安重构世界	157
159	毕加索的《亚威农少女》	
	一只摇动的木马	161
163	蓝调音乐	
	被反复讨论的达利	166
168	好莱坞与大众电影	
	乡村音乐从纳什维尔开始风靡	170
172	爵士音乐	
	建筑者之家	174
176	组合艺术	
	摇滚之王	178
181	列农和甲壳虫乐队	
	《等待戈多》	184
186	波普艺术与欧普艺术	
	新绘画	188

A Er Ta Mi La Yan Hua

发现时间：1869年

创作时间：旧石器时代晚期，
公元前3万～前1万年

发现地点：西班牙

阿尔塔米拉岩画

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。

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。

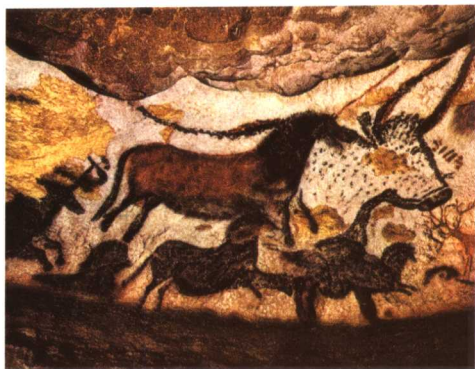
1869年，西班牙侯爵德索托拉厌倦了名利场上的无聊与喧嚣，就带着自己心爱的女儿，去自然界寻找他所追求的人生片刻的宁静。他们的目的地是阿尔塔米拉山洞。侯爵来到这里的初衷是寻找化石，可是，他的女儿却对化石一点兴趣也没有。在侯爵敲敲打打寻找化石的时候，小女孩独自在幽暗的山洞里探险。这时，一个又低又矮、黑乎乎的洞口吸引了她，她没有惧怕黑暗，大胆地举着蜡烛往里走。她借着微弱的烛光，探索着这个神秘的山洞。突然，可怕的事情出现了，一群雄健的野牛和野马向她奔跑过来。小女孩惊叫起来。侯爵闻声赶到，当他看到这群野牛和野马岩画的时候，他意识到，这将是一个伟大的发现。

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。

马图

法国拉斯科山洞岩画。它被誉为“史前的卢浮宫”。这幅壁画截取了两种动物，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。

艺术类型：雕塑、建筑

盛行时间：公元前3000~前331年

地点：两河流域

代表作品：古巴比伦空中花园

Mei Suo Bu Da Mi Ya De
Gu Wen Ming Yi Shu

美索不达米亚 的古文明艺术

美索不达米亚的古文明艺术，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，频繁的战争和王朝更迭，也使得不同地区的艺术得到交流，形式多样，发展迅速。

王朝更迭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，例如吉尔伽美什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，美索不达米亚是一个艺术的大熔炉。在这里，各种早期的艺术风格互相掺杂，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。美索不达米亚早期的造型艺术以彩陶最为

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。

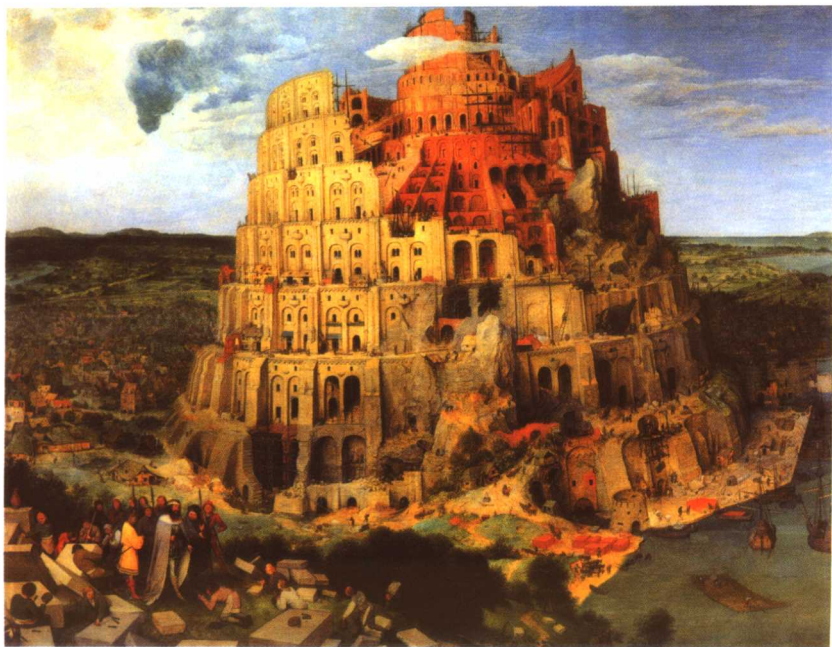
丰富，主要产地在两河下游的埃利都和波斯湾北部的苏萨山区、泰佩—锡亚勒克地区。陶瓶形体高大，最高的有0.5米。瓶体主要以粗犷的动物图案和几何纹作装饰。奔跑的羊和猎狗、奇特的鸟和鱼都变成抽象的几何图案，圆形和方形、水平线和垂直线和谐地搭配，显示出了早期美索不达米亚的艺术特征。

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。

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。

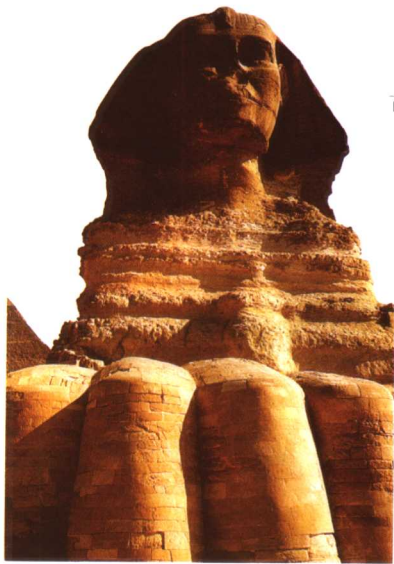
类型：建筑、雕塑

时间：公元前2600年以后

地点：古埃及尼罗河沿岸

Ai Ji Jin Zi Ta Yu
Shi Shen Ren Mian Xiang

埃及金字塔与 狮身人面像

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完好。

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

金字塔的演变

金字塔是在“马斯塔巴”(Mastabas,意思是长凳)的外形上发展起来的。它是平顶矩形泥砖建筑。伊姆荷太普在设计左塞的金字塔时,在马斯塔巴上增加了一个比一个小的马斯塔巴,于是世界上第一座金字塔便出现了。从阶梯形金字塔发展到大金字塔,中间还有一种过渡性的样式——弯曲金字塔,又称折角金字塔,为第四王朝时建造。

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。

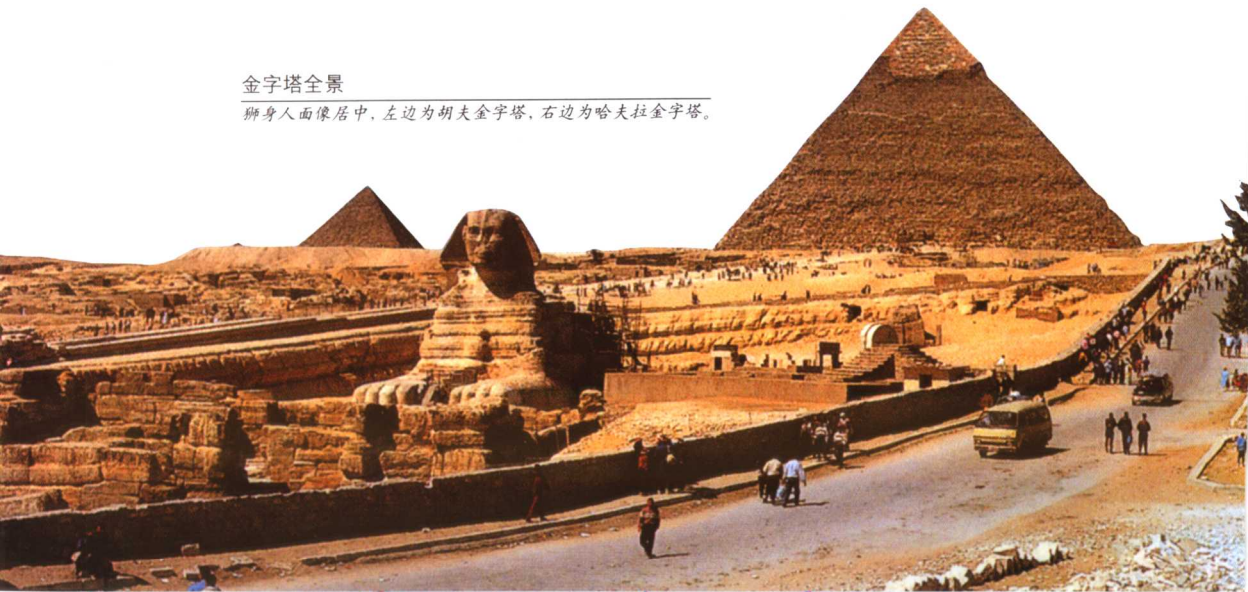
在希腊,它的神话故事也被完善了。宙斯的妻子赫拉是个忌妒心和报复心很强的神。宙斯喜欢上了忒拜城国王的女儿塞墨勒。这引起了赫拉的嫉妒。于是,她派斯芬克斯到忒拜来为祸人民。斯芬克斯守住城门,向每一个进城的人提出难猜的谜语,这是它从智慧女神那儿学来的谜语。猜中的人才能进城,斯芬克斯也立刻自杀;猜不中的会立即被它撕碎吃掉。一天,俄狄普斯路过这里,他知道了斯芬克斯的所作所为,决心把它除掉。他来到斯芬克斯的面前。斯芬克斯的谜面是:“什么生物早年用四只脚走路,中年用两只脚走路,晚年

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。

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。

时间：公元前8世纪～前4世纪

类型：绘画

Gu Xi La Bi Hua

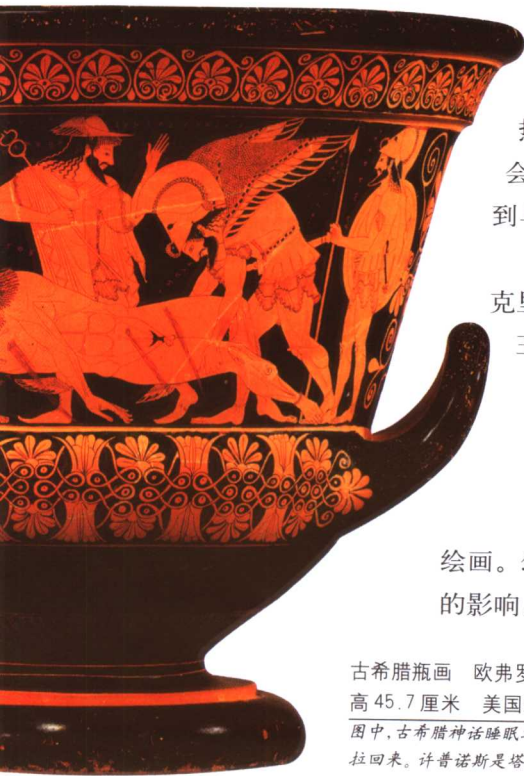
He Ping Hua

古希腊壁画 和瓶画

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，古希腊和亚细亚一带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，主要集中于米诺索斯王宫，这是克里特国王米诺索斯的宫殿。米诺索斯王宫占地约有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

古希腊瓶画 欧弗罗尼奥斯(Euphronios)创作 公元前510年 阿提卡(Attica)红绘式瓶画 高45.7厘米 美国纽约大都会博物馆(The Metropolitan Museum of Art, New York)藏
图中，古希腊神话睡眠之神许普诺斯(Hypnos)和死神塔那托斯(Thanatos)正在把萨尔珀冬(Sarpedon)从战场中拉回来。许普诺斯是塔那托斯的兄弟，通常被认为是厄瑞波斯与倪克斯之子，罗马人认为他与索莫诺斯(Somnus)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洛罗斯所杀。