

图说经典

彩色读书之旅

人一生要知道的 世界艺术

王小岩 编著

5000年人类智慧的结晶

152千字浓缩世界艺术的精华

200余幅精美图片，构筑一座异彩纷呈的艺术博物馆

思想和文字变得轻松亲切

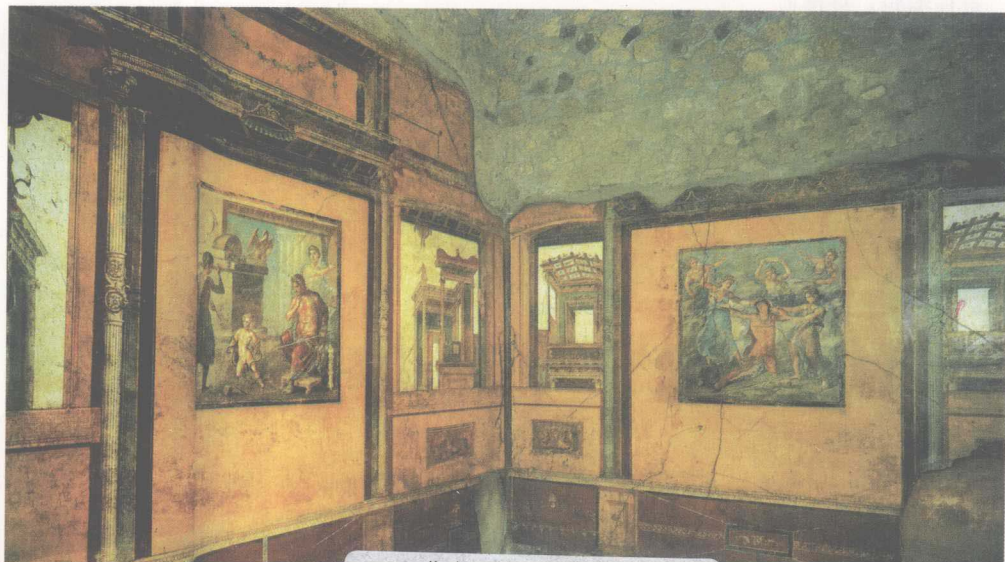
文化的力量和图画的色彩一起流淌

开始一段愉快的彩色读书之旅

华文出版社

人一生要知道的 世界艺术

王小岩 编著

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

人一生要知道的世界艺术 / 王小岩编著. —北京:
华文出版社, 2009.3

ISBN 978-7-5075-2584-7

I. 人… II. 王… III. 艺术史—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 026311 号

书 名: 人一生要知道的世界艺术

标准书号: ISBN 978-7-5075-2584-7

作 者: 王小岩 编著

责任编辑: 杜海泓

文字编辑: 黎 娜 左武超

美术编辑: 盛小云

出版发行: 华文出版社

地 址: 北京市宣武区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwcbs.com.cn>

电子信箱: hwcbs@263.net

电 话: 总编室 010-58336255 发行部 010-58815874

经 销: 新华书店

开本印刷: 三河市华新科达彩色印刷有限公司

720mm × 1010mm 1/16 开本 13 印张 152 千字

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 19.80 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与发行部联系调换

前言

P R E F A C E

艺术活动是人类文明史开始的标志之一。人类社会在缔造光辉灿烂的物质文明的同时,取得了辉煌的艺术成就:备受推崇的美索不达米亚石雕、光耀千古的古埃及金字塔和神庙建筑、神圣肃穆的古印度佛教艺术、被誉为“凝固的音乐”和“石头写的史书”的欧洲中世纪建筑、文艺复兴及之后异彩纷呈的世界艺术……这些成就是人类宝贵的艺术遗产。

世界艺术是人类智慧、思想和情感的结晶,其丰富的内涵是广大读者培养审美观点、美的欣赏能力和创造能力的优质土壤。作为世界文明的重要组成部分,世界艺术一直是传承文明的载体。世界文明进步、变革的每一步,都在艺术上留下了印记。譬如,欧洲资本主义生产关系和资本主义文化的萌芽促成了文艺复兴的到来。又如,印象主义、未来主义文学思潮引领了印象派和未来主义绘画的潮流。因此,了解艺术是解读世界文明的蹊径。此外,世界艺术发展过程中,各艺术门类互相渗透、融合,逐渐形成了独特的美学体系。它对世界各民族心理的形成具有重大的推动作用,是了解世界各民族心理特征和人类社会的一扇窗口。同时,它对广大读者提高文化素质和人生品位大

有裨益。可见，了解世界艺术一举多得、终身受用。

世界艺术源远流长，艺术珍品美不胜收。本书采用故事性的体例将世界艺术发展史上最具代表意义的经典故事娓娓道来。这些故事介绍了各领风骚的艺术流派、垂范千古的艺术大师和举世公认的艺术杰作。它们多角度、全方位地讲述了世界艺术，串成一部全面而有趣的世界艺术史。为了更充分地展示世界艺术，本书作了一些创新和探索：开辟专栏介绍艺术术语和解构艺术杰作。术语的介绍糅进了严谨的判断和睿智的思考，从而使读者更深入地了解、学习世界艺术。对艺术杰作的解构揭开了艺术的神秘面纱，指引读者从不同的角度、用不同的思维去欣赏、理解艺术。另外，书中配入了200余幅精美图片，包括艺术家的画像与旧照、艺术文物和艺术品图片。它们给世界艺术以丰富、具象的还原，使读者在彩色读书之旅中学到丰富的知识。最后，本书的装帧和版式设计注重文化与艺术有机融合，全面提升本书的审美价值和欣赏价值，使读者犹如置身一座雕梁画栋的世界艺术博物馆，直面艺术，与艺术亲密接触。

目 录

C O N T E N T S

阿尔塔米拉岩画	1
美索不达米亚的古文明艺术	3
埃及金字塔与狮身人面像	5
古希腊壁画和瓶画	7
希腊悲剧	9
坡力克利特的《束发运动员》	12
米隆的《掷铁饼者》	13
帕提农神庙	15
印度佛教建筑	19
古罗马壁画	21
拉奥孔的悲剧	23
奥古斯都全身像	25
断臂的维纳斯	27
从剧场到圆形竞技场	29
提图斯凯旋门和图拉真纪功柱	33
玛雅艺术	35

拜占庭艺术的崛起	37
比萨教堂	39
朝圣路上的圣塞南教堂	41
世俗音乐与游吟诗人	43
巴黎圣母院	45
坎特伯雷主教堂	47
夏特尔主教堂	50
乔托与文艺复兴前期的绘画	52
手抄本绘画	54
金匠波提切利	56
艺术的花园波斯	59
达·芬奇的艺术表现方法	61
振兴北欧文化的天才：丢勒	65
米开朗琪罗的创造力	67
拉斐尔的完美境界	70
破产的画家	73
无处可葬的戏剧大师：莫里哀	75
用爱修建的坟墓：泰姬陵	77
日本浮世绘	79
音乐之父巴赫	81
洛可可艺术	83

格鲁克改革歌剧	85
交响乐之父海顿	87
最后一位绘画大师：哥雅	89
法国大革命的追随者	91
音乐神童莫扎特	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	105
讽刺画家杜米埃	107
富裕的门德尔松	109
肖邦和哀伤的民族	111
舒曼和克拉拉	114
解放的艺术家李斯特	116
颠沛流离的瓦格纳	118
一人支撑意大利歌剧的威尔第	120
乡村风俗画家米勒	122
圆舞曲之王施特劳斯	125
舒曼的后继者勃拉姆斯	127
比才与《卡门》	129
摄影术的发明	131
柴可夫斯基的浪漫悲歌	133

罗丹的《思想者》.....	135
印象派之父莫奈.....	137
俄国巡回展览画派.....	139
纳比派的精神领袖高更.....	141
后印象主义大师凡·高.....	143
四处漫游的蒙克.....	147
马蒂斯与野兽派.....	151
巴拉与未来主义.....	153
蒙德里安重构世界.....	156
毕加索的《亚威农少女》.....	158
杜桑的后现代.....	160
蓝调音乐.....	162
超现实主义的达利.....	165
好莱坞与大众电影.....	168
乡村音乐的风靡.....	170
爵士音乐.....	172
建筑者之家.....	174
组合艺术.....	176
摇滚之王.....	178
列侬与甲壳虫乐队.....	181
贝克特与《等待戈多》.....	184
波普艺术与欧普艺术.....	186
新绘画.....	188
多媒体艺术.....	192

阿尔塔米拉岩画

必知理由

世界上最早的艺术品
被列入《世界文化遗产名录》

发现时间：1869年

发现地点：西班牙

创作时间：旧石器时代晚期，公元前3万~前1万年

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儿兴趣也没有。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《世界文化遗产名录》。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。

→广西北宁明县
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。

世界上著名的史前岩画

西班牙：阿尔塔米拉岩画

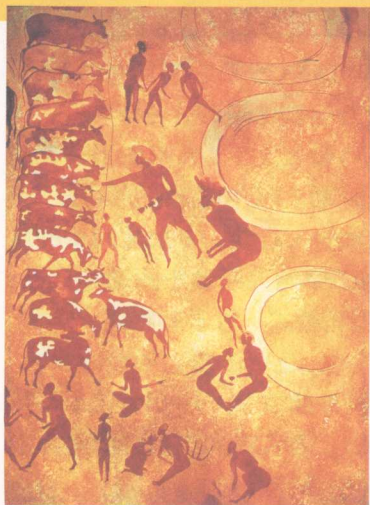
法国：拉斯科山洞岩画

中国：内蒙古阴山及广西北宁明县花山崖岩画、撒哈拉沙漠岩画

澳洲南部库纳尔达岩画

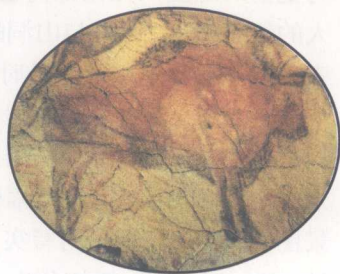
→野牛图

撒哈拉沙漠野牛岩画。

←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。

↑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。

美索不达米亚的古文明艺术

必知理由

人类文明的发源地之一
人类早期艺术的汇集地

艺术类型：雕塑、建筑

盛行时间：公元前 3000～前 331 年

发现地点：两河流域

代表作品：古巴比伦空中花园

↑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。

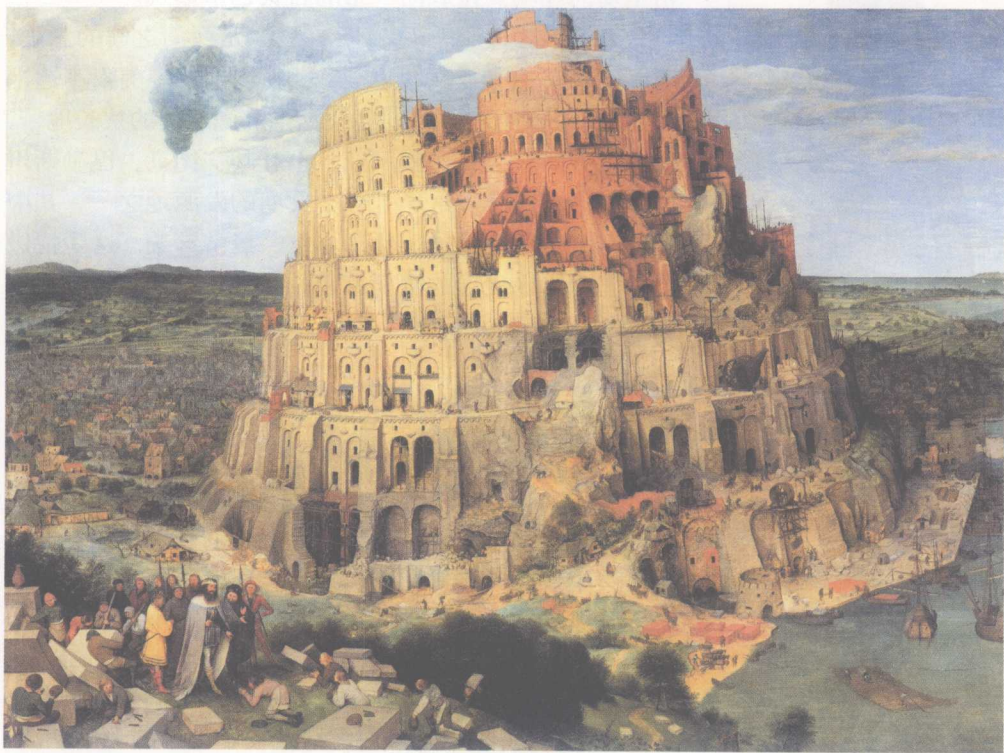
美索不达米亚一词源于希腊文，是两河之间的意思，所以美索不达米亚文明也被称为两河文明。美索不达米亚塔地指伊朗扎格罗斯山脉以西至非洲之间的狭长地带，覆盖今天的伊拉克、叙利亚、土耳其、约旦、巴勒斯坦一带和伊朗西部。这里是人类文明的发源地之一，其中赫赫有名的巴比伦地区物产丰富、经济繁荣。这是促进当时艺术迅速发展的重要原因。另外，频繁的战争和王朝更迭，也使得不同地区的艺术得到交流，形式多样，发展迅速。

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。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，丰收和战争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及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塞米拉米斯为妃。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。

埃及金字塔与狮身人面像

必知理由

古埃及的艺术宝库
世界建筑的奇迹

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

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，平均每块重约2.5吨。令人惊叹的是，石块之间不用任何黏接物，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。

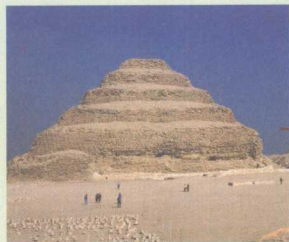
↓ 金字塔全景

狮身人面像居中，左边为胡夫金字塔，右边为哈夫拉金字塔。

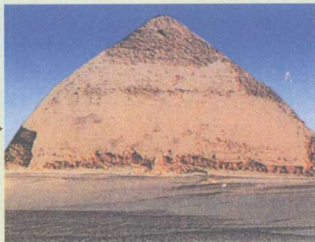
金字塔的演变

金字塔是在“马斯塔巴”(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,叠加了一个比一个小的马斯塔巴,世界上第一座金字塔便是出现的。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。

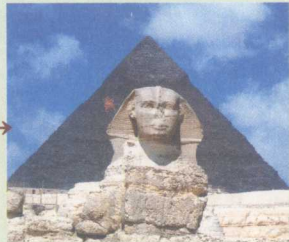

↑ 沙卡拉的七层阶梯金字塔

埃及最古老的金字塔,它矗立在开罗以南辽阔的沙漠中,是左塞国王的虚荣奢华和他手下的总建筑师伊姆荷太普聪明才干的结晶。

↑ 弯曲金字塔是大金字塔过渡的标志

↑ 哈夫拉金字塔及狮身人面像

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。这引起了赫拉的忌妒。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,俄狄浦斯路过这里,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:“什么生物幼年用四只脚走路,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?”俄狄浦斯想了一下,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。

↑ 斯芬克斯之谜

古希腊壁画和瓶画

必知理由

了解古希腊文化的途径

反映出古希腊人对艺术的追求

对西方绘画的发展产生深远影响

类型：绘画

时间：公元前8世纪～前4世纪

古希腊绘画的发展得益于东西方文化的交流。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

↑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。

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块盖在画板上的布。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）日臻成熟。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产生极其深远的影响。

↑阿提卡红绘式瓶画 高45.7厘米 欧弗罗尼奥斯 公元前510年 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罗斯所杀。