

专为中国青少年量身打造的科普百科读物

青少年科普百科全书

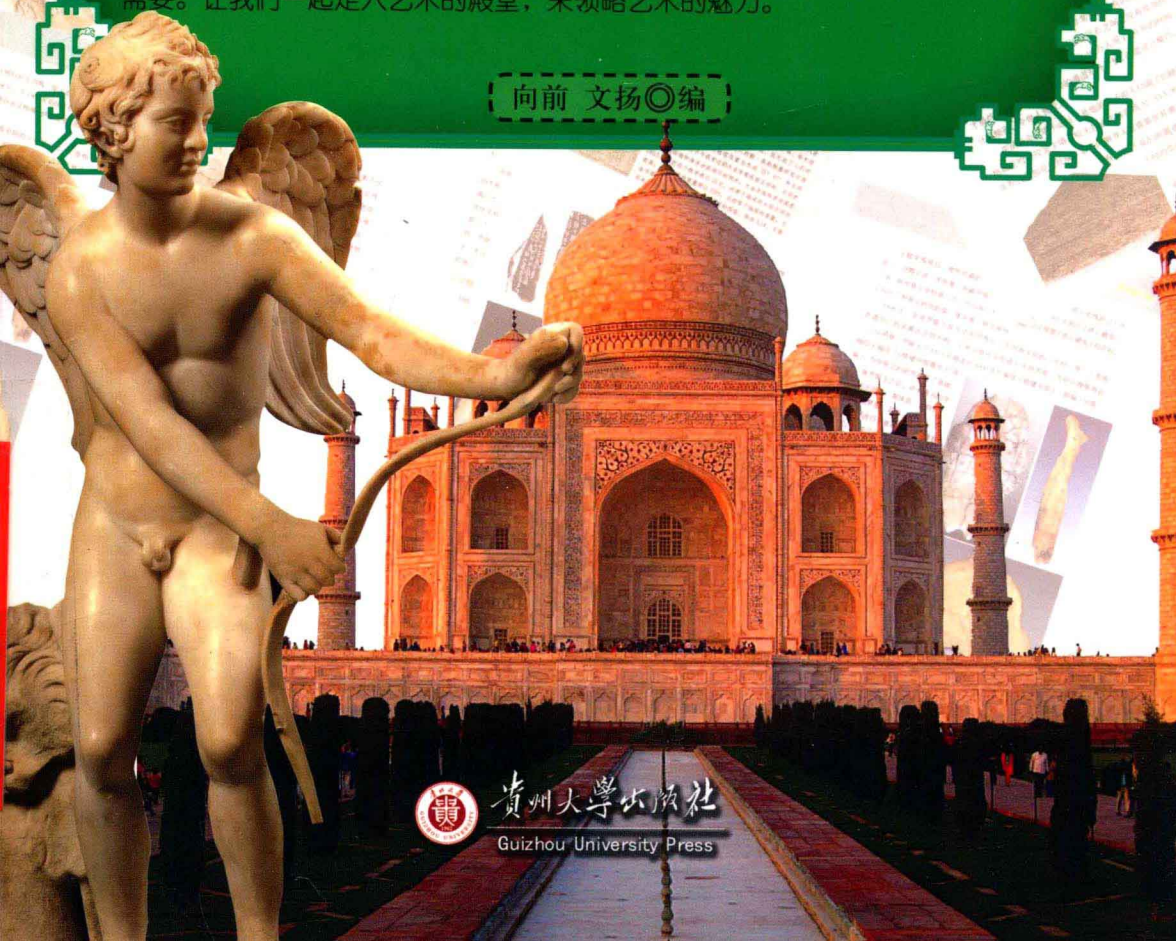
QINGSHAONIAN KEPU BAIKE QUANSHU

人文科学系列

艺术探索

艺术无处不在，可以说，每一个行业，每一个动作，每一句语言，每一种形态都有艺术的成分。古往今来的艺术家们，通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想，欣赏者通过艺术欣赏来获得美感，并满足自己的审美需要。让我们一起走入艺术的殿堂，来领略艺术的魅力。

〔向前 文扬◎编〕

贵州大学出版社

Guizhou University Press

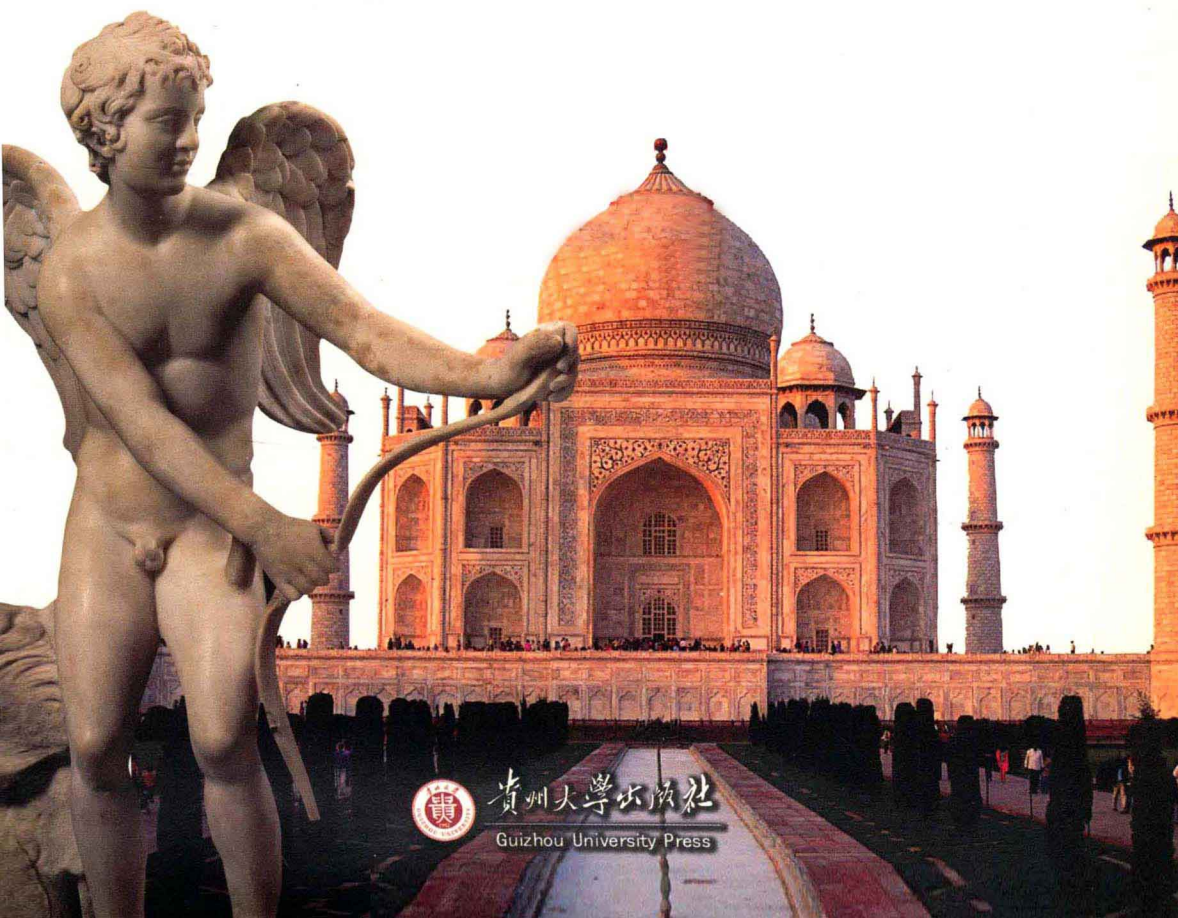
QINGSHAONIAN KEPU BAIKE QUANSHU

●青少年科普百科全书●

人文科学系列

艺术探索

向前 文扬◎编

贵州大学出版社

Guizhou University Press

图书在版编目(CIP)数据

艺术探索 / 向前, 文扬编著. — 贵阳 : 贵州大学
出版社, 2010.8

(青少年科普百科全书)

ISBN 978-7-81126-271-1

I. ①艺… II. ①向… ②文… III. ①艺术史—世界—青
少年读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第155536号

艺术探索

出版策划: 胡延东

编 者: 向 前 文 扬

责任编辑: 张 辉

出版发行: 贵州大学出版社

印 刷: 北京合众伟业印刷有限公司

开 本: 720毫米×1000毫米 1/16

印 张: 12

字 数: 168千

版 次: 2011年2月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81126-271-1

定 价: 22.00元

版权所有 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与出版社联系调换

电话: (0851)8292951

青少年科普百科全书编委

马克俭：贵州大学空间结构资深教授，中国工程院院士

叶永烈：中国著名科幻文学、传记文学作家

刘兴诗：成都理工大学地质科学资深教授，中国著名科幻文学作家

余宏模：民族学家，原贵州民族研究所所长

雷祯孝：中国教育技术协会电影教育专业委员会常务副主任兼秘书长

张发祥：贵州大学数学力学资深教授

蔡长安：贵州大学固体力学资深教授

吴贤熙：贵州大学化工冶金资深教授

丁圣果：贵州大学建筑结构资深教授

宋立道：宗教学家，贵州大学出版社社长

《青少年科普百科全书》

序

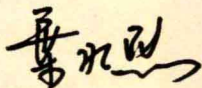
人们常常称赞那些杰出的人才为“拔尖”。“尖”字颇为微妙，下面的“大”字仿佛象征着广博的知识，而上面的“小”字则意味着只有在广博的知识之上才能“拔尖”。

俗话所说的“宽打地基窄垒墙”，其实也是这个意思，只有打下宽阔的地基，才能砌起牢固的墙。

青少年是人生的“打地基”的时期，尽量多看各种各样的书，懂得方方面面的知识，拓宽自己的知识面。只有先做一个“博家”，将来才能成为“专家”。

贵州大学出版社出版《青少年科普百科全书》，就是为了帮助青少年读者拓宽知识面。通常的百科全书往往又大又厚，一套《不列颠百科全书》中文版共20卷，“站”满整整一个书架，多达4350余万字。这样的百科全书固然富有权威性，但是不适合青少年阅读。青少年读者需要通俗活泼、简明扼要的百科全书。《青少年科普百科全书》正是为青少年读者量身定做的百科全书。

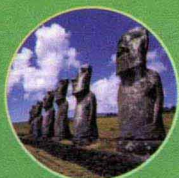
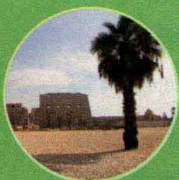
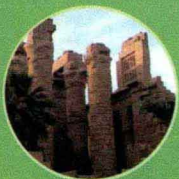
愿你细读《青少年科普百科全书》，在知识的海洋中搏击，从小打下广博的知识基础，将来在“大”字之上加“小”字，成为出类拔萃的要才。

2009年10月12日于上海“沉思斋”

前言

艺术与人们的生活紧密相关，这一点想必人人都可以亲身感受得到。但我们今天津津乐道的艺术，在人类童年的远古时代是一个怎样的面貌呢。它经历了怎样的发展和变化而走到了今天呢？本书将沿着人类艺术活动的足迹，为读者展示人类艺术各个时期的面貌，讲述人类艺术之旅上杰出的艺术家，艺术作品以及各种艺术现象，为今天成熟的艺术提供一个可以追寻的过去。

本书以时间顺序为线索，讲述从艺术的发端经原始艺术的发展到四大文明古国时代，从中世纪到文艺复兴，从近代到现代的人类艺术旅程。

从史前艺术到古代艺术，艺术的发展舞台可谓是风起云涌、变化剧烈，其中最重要的发展便是希腊艺术的兴起。按照世界古代文明发展的历程来看，希腊应该是后起之輩，它的成长深得东方古文明遗产之赐，然而它却是青出于蓝而胜于蓝，在人类文化史和艺术史上取得较前人更为杰出的成就，对后世影响极大。

中世纪的艺术内容复杂而丰富，因为在中世纪这个历史时期，世界众多的民族、国家和地区都处在变化和发展的过程中。在世界历史上，这个阶段出现了席卷欧亚大陆的民族大迁徙，带来了不同的民族文化的冲撞、矛盾与融和；同时也出现了三大世界性的宗教，对文化艺术产生了重要影响，并在不同的国家与当地文化相结合，产生了具有不同地方特色的宗教艺术。

文艺复兴时期严格来说并不能算是个单独的历史时期，但因为在这段时期艺术发展得空前繁盛，因此本书把它单独作为一个章节着重讲述。在这个时期，世界各地的艺术家们，经过了各自的发育阶段，迎来了16世纪中叶前后的文艺复兴艺术的全面高涨。艺术大师们，运用现实主义的创作法则，尽情地弘扬人的价值和民主思想，揭露了中世纪的腐朽和没落，昭示了个性解放和人身自由，表现出了对砸烂封建枷锁和神权桎梏的迫切，创造出了前所未有的建筑、绘画、雕塑等人间奇迹。16世纪末，文艺复兴艺术出现了衰退现象，经过了一个低落的时期，便转向了巴洛克艺术。

世界近现代艺术阶段硕果累累，各种艺术形式的主要艺术流派和成绩卓著的艺术大师们的创作激情高涨，取得了令人瞩目的成就。特别是现代艺术，五光十色、眼花缭乱的艺术现象使人应接不暇。

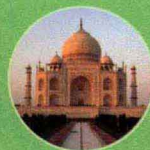
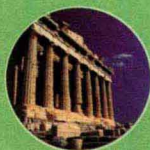

目录

中国青少年科普百科全书

CONTENTS

艺 术 探 索

第1章

古代艺术

原始的雕刻..... 002

◎复活节岛的巨石雕像 002

◎旧石器时代晚期的
“维纳斯”像 003

◎动物雕刻 004

灵性十足的洞壁艺术..... 006

◎阿尔塔米拉洞穴壁画 006

◎拉斯科洞穴壁画 007

◎其他著名的原始洞穴壁画 ... 008

建筑艺术的奇迹：埃及金字塔... 010

◎胡夫金字塔 010

◎哈夫拉金字塔 012

古埃及的神庙与祭庙..... 014

◎神庙的建筑特色 014

◎世界上最大的圆柱殿 015

◎哈特谢普苏特女王与她的祭庙 ... 016

古埃及的雕刻和绘画..... 018

◎古埃及的人像雕塑 018

◎门考拉王和王后双人像 019

◎“村长像”的由来 019

◎古埃及的浮雕壁画 020

孔雀王朝的佛教艺术..... 022

◎阿育王与阿育王石柱 022

◎桑奇大塔 023

◎孔雀王朝的石窟寺 025

印度歌舞艺术..... 026

- ◎超脱俗世的印度音乐 026
- ◎神韵多姿的印度舞蹈 027
- ◎高级艺妓加尼卡 028

无与伦比的建筑：帕特农神庙... 030

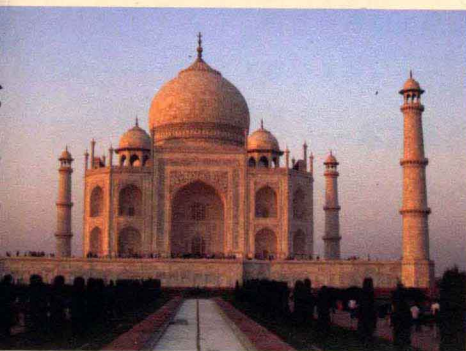
- ◎古希腊建筑艺术的丰碑 030
- ◎精美绝伦的浮雕 032

希腊瓶画..... 034

- ◎瓶瓶罐罐上的艺术 034
- ◎瓶画艺术的发展 035
- ◎《出征的战士》 037

帕加玛雕塑..... 038

- ◎《垂死的高卢人》 038

◎《高卢人及其妻》 039

◎宙斯祭台大浮雕 040

古罗马建筑杰作：哈德良别墅 ... 042

- ◎偏爱建筑的哈德良皇帝 042
- ◎古罗马的“万园之园” 043
- ◎眩艳呈奇的建筑 044
- ◎流水潺潺意趣风雅 045

古典艺术的典范：拉奥孔群像... 047

- ◎“拉奥孔”与希腊传说 047
- ◎高贵的单纯和静穆的伟大 ... 048

第2章

中世纪艺术

拜占庭艺术..... 052

- ◎圣索菲亚大教堂 052
- ◎马克西米安宝座 054
- ◎拜占庭时期的镶嵌画 055

敢于创新的哥特式建筑..... 056

- ◎建筑艺术的创新 056
- ◎巴黎圣母院 057
- ◎夏特尔主教堂 059
- ◎兰斯主教堂 061

兼收并蓄的伊斯兰艺术..... 062

- ◎克尔白圣殿 062
- ◎波斯细密画 063
- ◎伊斯兰书法艺术 064

唐代的绘画与雕塑艺术..... 066

- ◎意境深远的国画艺术 066
- ◎雕塑中的“大唐风采” 068

日本的佛教艺术..... 072

- ◎飞鸟样式的代表：法隆寺 ... 072
- ◎日本国宝：唐招提寺 073

◎平安时代绘卷物的代表：

《信贵山缘起绘卷》 075

第3章

文艺复兴时期的艺术

佛罗伦萨画派的代表..... 078

- ◎《春》 078
- ◎《维纳斯的诞生》 079
- ◎《诽谤》 081

蒙娜丽莎的微笑..... 083

- ◎永恒的微笑 083
- ◎惟妙惟肖的《最后的晚餐》 ... 085

米开朗基罗和他的艺术作品... 087

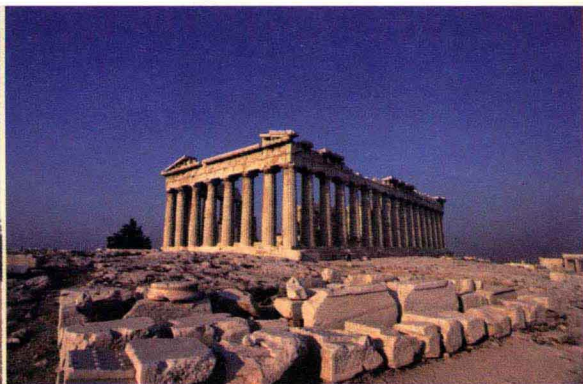
- ◎米开朗基罗和《大卫》 087
- ◎巨型天顶画《创世纪》 088
- ◎圣彼得大教堂 090

拉斐尔的独特画艺..... 091

- ◎博采众长的画家 091
- ◎“神”与“人”的完美融合
——《西斯庭圣母》 092
- ◎杰出的装饰壁画
——《雅典学院》 093

巴洛克艺术..... 095

- ◎巴洛克雕塑艺术 095
- ◎巴洛克建筑艺术 096
- ◎巴洛克音乐艺术 097

第4章

近代艺术

别具一格的明代雕塑····· 100

- ◎双林寺的佛教雕塑····· 100
- ◎生动形象的民间雕塑····· 103
- ◎印章中的艺术····· 105

石砌的诗篇：泰姬陵····· 106

- ◎爱的纪念····· 106
- ◎建筑艺术的典范····· 107

莫扎特和他的古典音乐艺术·· 110

- ◎小小音乐神童····· 110
- ◎莫扎特的歌剧作品····· 111
- ◎莫扎特创作的协奏曲
与交响乐····· 112

贝多芬的音乐艺术····· 114

- ◎艰辛艺术道路····· 114
- ◎《命运交响曲》····· 115
- ◎《月光曲》····· 117

浪漫主义音乐艺术的诞生···· 118

- ◎自由奔放的浪漫主义音乐·· 118
- ◎浪漫主义的先行者——韦伯·· 120
- ◎舒伯特和他的《摇篮曲》·· 121

浪漫主义音乐艺术的发展···· 124

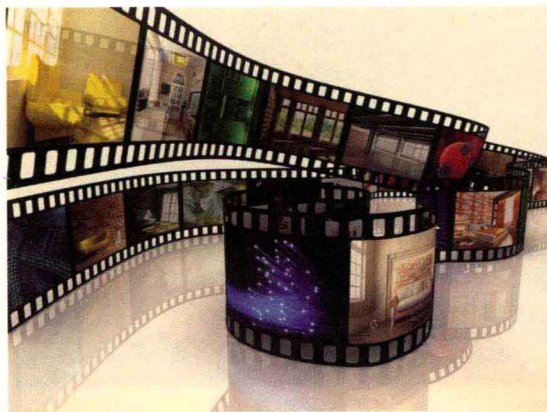
- ◎舒曼与《曼弗雷德》序曲·· 124
- ◎钢琴诗人：肖邦····· 126
- ◎钢琴之王：李斯特····· 127
- ◎圆舞曲之王：
小约翰·施特劳斯····· 130

浪漫主义芭蕾艺术····· 132

- ◎超脱凡世的浪漫主义芭蕾·· 132
- ◎浪漫主义芭蕾的辉煌成就·· 133

旋转着的华尔兹····· 136

- ◎华尔兹的产生和流行····· 136
- ◎享受美妙的华尔兹····· 138
- ◎维也纳华尔兹
与波士顿华尔兹····· 139

西班牙的艺术瑰宝：弗拉门戈… 140

- ◎弗拉门戈艺术的起源 …… 140
- ◎浓烈奔放的弗拉门戈舞 …… 141
- ◎富有情趣的弗拉门戈音乐 …… 143
- ◎世界艺术舞台上的一抹红色 …… 143

第5章

现代艺术

新生的电影艺术…………… 146

- ◎早期的电影 …… 146
- ◎电影史上的第一个高峰 …… 148
- ◎卓别林的喜剧电影之路 …… 149

罗丹的名作：思想者…………… 152

- ◎《思想者》的内涵表达 …… 152
- ◎《思想者》的诞生 …… 153

风情万种的拉丁舞…………… 155

- ◎伦巴——爱情之舞 …… 155
- ◎恰恰——企鹅行步 …… 155

- ◎桑巴——狂欢之舞 …… 156
- ◎斗牛舞——英雄的舞蹈 …… 156
- ◎牛仔——刚健豪爽 …… 157

冲破束缚的现代舞艺术…………… 158

- ◎现代舞的兴起 …… 158
- ◎追寻自然的舞步 …… 159
- ◎体现东方特色的现代舞 …… 160

莫奈的印象派绘画艺术…………… 162

- ◎早期的艺术生涯 …… 162
- ◎印象派的诞生 …… 163
- ◎莫奈的印象派名作 …… 164

毕加索的立体主义绘画艺术… 166

- ◎毕加索的艺术之路 …… 166
- ◎立体主义画派 …… 167
- ◎《亚维农的少女》 …… 169

梵高的后印象派艺术…………… 171

- ◎独特的艺术风格 …… 171
- ◎《吃土豆的人》 …… 173
- ◎《向日葵》 …… 174
- ◎《星月夜》 …… 175

古代艺术

本阶段内容讲述的是史前以及古代的人类艺术活动的情况。原始阶段的艺术在艺术品的风格上都具有写实、稚朴、粗拙的特点。史前艺术最主要的遗存是在欧洲，其主要形式是洞壁艺术和各种器具雕刻艺术。古代艺术的成果极其丰富，希腊艺术的兴起与东方艺术的精进共同形成了古代世界艺术百花争艳、群星璀璨的盛况。古代辉煌的艺术成就，为世界各地从古代过渡到中世纪作了准备。

原始的雕刻

雕刻可以说是人类最早的艺术形式之一，雕刻的题材多为人物和动物形象。原始的人物雕刻以女性人体雕像居多，如著名的威林道夫女神像即典型之作。这类雕像在很大程度上表现了对母性的崇拜。此外，一些动物形象的雕像也颇为生动。原始的雕刻材料多为象牙、兽骨、岩石和木块等。原始雕刻的手法多种多样，所表现出来的生动逼真的风格和创作技巧，在客观上不能不说它们的的确确就是艺术作品了。

◎复活节岛的巨石雕像

复活节岛是坐落在波利尼西亚最东端的一个孤岛，它之所以如此闻名，并被称作“神秘之岛”，皆因那矗立在岛上的六百多尊巨人石像。这些人像都用整块巨石雕成，巨石雕成的石像造型之奇特，雕技之精湛，着实令人赞叹。石像一般

高7~10米，重30~90吨，有的石像一顶帽子就重达10吨之多。石像均由整块的暗红色火成岩雕琢而成。所有的石像都没有腿，全部是半身像，外形大同小异。石像的面部表情非常丰富，它的眼睛是专门用发亮的黑曜石或闪光的贝壳镶嵌上的，格外传神。石像个个额头狭长，鼻梁高挺，眼窝

深凹，嘴巴撅翘，大耳垂肩，胳膊贴腹。所有石像都面向大海，表情冷漠，神态威严。远远望去，就像一队准备出征的武士，颇为壮观。相传，这些石像起初都背海竖立在被称作“阿胡”

的大平台上。平台用磨光的巨石砌成，下面有埋葬死者的墓穴。

据考证，这些石像是由公元 400 年左右来到岛上的人雕成的。一些石像已被毁坏或被推倒，大约在公元 1680 年，岛上的两个部落之间发生过一场战争，每个部落可能都推倒自己的石像，再去雕琢更大、更好的石像。

除此之外，复活节岛上的古文物中，还有二十多块上面刻着人、兽、鱼、鸟等图形符号的木板，岛民称之为“会说话的木板”。这些符号刻在木板上可能是用于记录一些重大事情。

◎旧石器时代晚期的“维纳斯”像

女性雕像通常被称为旧石器时代晚期的“维纳斯”像或女神像。这些雕像较为普遍的是裸女雕像，大多把女性的肉体特征加以夸张、突出。这在很大程度上说明妇女在当时的社会生活和社会观念中的重要地位，也可能实际上表明了母系氏族崇拜仪式的产生。在世界各地都发现了很多这样的雕像。

威林道夫女神像在 1908 年被发现，出土于奥地利维也纳附近的威林道夫。这是一件高 11 厘米的石雕像。该像很显然是特意地夸大了女性的肉体特征：硕大丰满的乳房垂附于腹上，腹部涨圆，臂部臃肿肥大，向后撇出，肥胖的大腿充盈

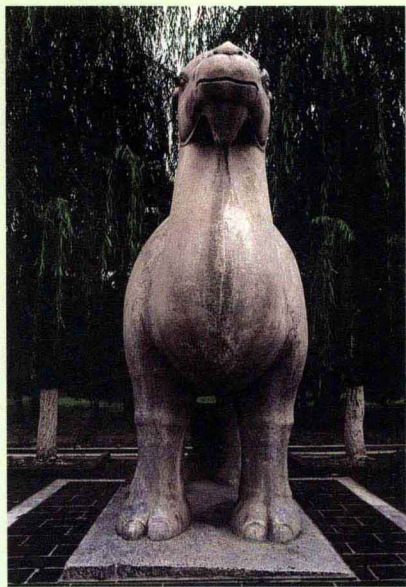
了两腿间的缝隙。与此形成鲜明对比的是，搭在硕大乳房上的双臂细小得不成比例，通常令人们所注重的面部全没有刻画，倒是头发被雕成精细的小卷，据推测，这可能是当时妇女流行的发式。这种对女性形体特征的夸张，显然蕴含着一种对繁殖生育能力的祈求和赞美，以致于其他部分都被异常地简化了。

布拉桑波尼女神像被发现于法国的布拉桑波尼的帕普洞，是一件高 3.7 厘米的象牙小雕像，只有头部，眉弓和鼻梁很清晰，但没有嘴部。颈修长，发披肩，前额似齐齐的刘海，侧面看去，宛若少女。

最后还要提到的是被绝大多数学者推测为最早的雕塑作品的法国洛塞尔出土的“持角杯的少女”，又称“洛塞尔维纳斯”，它是雕刻在一块石板上的女性裸体浮雕。女神右手托住牛角形觥，左手抚腹呈立姿。该作品多采用线刻而成，女神面部刻画粗糙，而乳房、臀部等女性特征夸张醒目。人们一般认为，此作品中的女神可能在主持一项巫术仪式，可能具有祈祷多产与丰收的巫术意义。

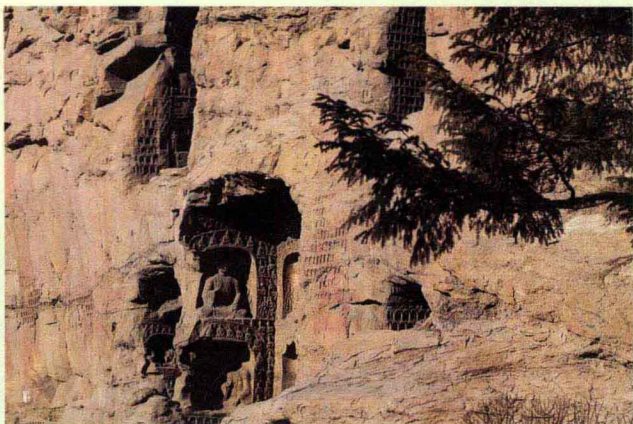
◎动物雕刻

原始时期的人体雕像已达到了一定的水平，动物题材的雕刻也毫不逊色。动物形象的雕刻有的是作为对实用器物的装饰而出现的，有的是对动物的单独雕刻，

还有的则是在石、骨、角片上的线刻。用于装饰实用器物的雕刻，最初多在骨刀、角叉、石刀、象牙器具等物的把柄上，后来发展到连棒、杖等武器的末端也加以装饰。如法国马达齐尔洞窟出土的一件投矛器柄，是用一块驯鹿的肩胛骨雕刻而成的一只小羚羊，它精巧地利用了鹿肩胛骨的扇形结构，塑造出生动活泼的小羚羊的形象。这类雕塑还有瑞士出土的刀背部被雕成一牛头形的骨刀，比利牛斯一带出土的刀背部雕有马头或野猪头形的骨刀，等等。

作为动物形象的单独雕刻，其中不少只雕动物头部。如马特兰洞的骨刻马头，雕刻得很精致，准确且生动。从它那张开的嘴巴似乎可以听到它的嘶鸣。雕成动物全身的作品也有发

现。在德国的沃盖尔黑德洞发掘出一件牙雕小马，长 4.8 厘米，在小马的臀部刻有几何图形。可惜的是，马的腿部已缺损；在法国蒙代斯班洞中还发现有用泥土堆塑成的熊，可能是为巫术而制作的。

线雕动物形象，即用针状石器刻出线条来表现出的动物形象，大多被雕于石、骨、角片等材料上面。如出土于瑞士的一件骨器上的线雕，表现的是正在吃草的驯鹿，它生动地刻画了正在低头觅食的驯鹿怡然安详的姿态。在热尼埃遗址出土的一块宽 7.6 厘米的石片上，刻有欧洲野牛，蹄子结构刻得颇为准确。比较出色的一件线刻作品是在法国劳尔泰洞中出土的用驯鹿角制作的骨杖，上面刻满图画，全长 24 厘米。若将其展开，便可以看到一幅精彩的场景：3 只驯鹿缓步行于水中，几尾鲑鱼穿梭于鹿腿之间，最后一只驯鹿警惕地回顾后方，画面就此断掉。显然作者是借助于穿梭的鱼来虚写河流，并成功地刻画了最后那只驯鹿回首警惕的表情。这表明当时的创作者已具备了充分的观察和表现能力及熟练的雕刻技巧。

阅读延伸

器具艺术

人体雕刻和动物雕刻统称为器具艺术。器具艺术常常作为日常用具、工具和武器等物的装饰而存在，从技艺上看，器具艺术非常的精巧。这可能是由于它能够在明亮的光线下如意地雕琢，并且又是人们手头上不断使用的物品，因而人们对其的美观悦目，小巧灵活有着颇为强烈的要求。