

国际文学大奖得主

经典文库

THE ART OF MANKIND

一位百科全书式人文大师

一部最精彩绝伦 通俗易懂的人类艺术史话

迈入人类艺术殿堂的最佳导读书

典藏房龙

人类的艺术

*** (美) 房龙 / 著 杨禾 / 编译 ***

 金盾出版社
JIN DUN CHU BAN SHE

国际文学大奖得主

经典文库

THE ART OF MANKIND

人类的艺术

(美) 房龙 / 著 杨禾 / 编译

 金盾出版社
JIN DUN CHU BAN SHE

内容提要

房龙毕生所要追求的，就是艺术化的人生。在《人类的艺术》中，房龙以深厚的文化底蕴、独特的思想、睿智的文风，对不同时代的建筑、雕塑、绘画、戏剧、文学、舞蹈、服饰等侃侃而谈，详略得当地介绍了人类的艺术发展史，使得不同时代的艺术在房龙的笔下轮番登场，共同演绎了一场精彩绝伦的人间史话。书中既有对艺术的睿智阐释，也有对人生的深度剖析。本书中还增添了大量的精美插图，使本书在为读者增加知识的同时，更能享受一场华丽的视觉盛宴。

图书在版编目（CIP）数据

人类的艺术（下）／（美）房龙（Van Loon,H.W）著；杨禾编译．—北京：金盾出版社，2014.2

ISBN 978-7-5082-8954-0

I . ①人… II . ①房… ②杨… III . ①艺术史—世界 IV . ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 260385 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号（地铁万寿路站往南）

邮政编码：100036 电话：68214039 83219215

传真：68276683 网址：www.jdcbs.cn

封面印刷：三河市玉星印刷装订厂

正文印刷：永清县晔盛亚胶印有限公司

装订：永清县晔盛亚胶印有限公司

各地新华书店经销

开本：787×1092 1/16 印张：14 字数：224 千字

2014 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数：1~8 000 册 定价：28.00 元

（凡购买金盾出版社的图书，如有缺页、
倒页、脱页者，本社发行部负责调换）

第三十七章

洛可可艺术形式 001

第三十八章

洛可可艺术的进一步讨论 015

第三十九章

印度、中国以及日本 025

第四十章

印象主义画家戈雅 045

第四十一章

乐谱代替画册 053

第四十二章

巴赫、韩德尔、海顿、莫扎特、贝多芬 057

第四十三章

革命中的帝国 107

第四十四章

1815 年 - 1937 年的那段非常混乱的时期 119

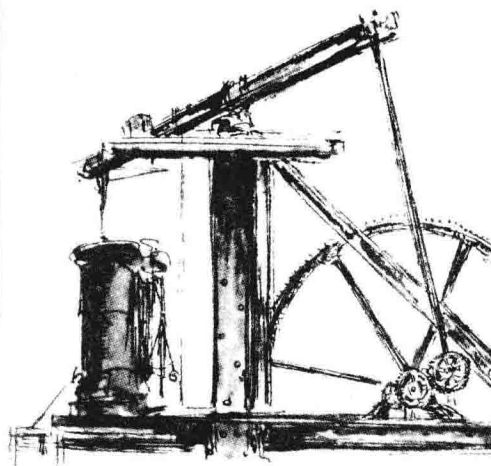
第四十五章

画室里的革命 123

第四十六章

庇护所 135

第四十七章	
19 世纪的音乐	145
第四十八章	
Das • Lied	151
第四十九章	
帕格尼尼和李斯特	163
第五十章	
柏辽兹	175
第五十一章	
达盖尔	183
第五十二章	
约翰 • 施特劳斯	187
第五十三章	
肖 邦	191
第五十四章	
理查德 • 瓦格纳	199
第五十五章	
约翰内斯 • 勃拉姆斯	207
第五十六章	
克劳德 • 德彪西	211
第五十七章	
结束语	215

The art of mankind

人类的艺术(下)

第三十七章

洛可可艺术形式

一场未能避免的灾难。

洛可可时期的音乐能让人联想起波凯利尼的小步舞曲、莫扎特的《小夜曲》等，当时的音乐几乎能够描绘出所有。洛可可艺术时期大致从 1715 年国王路易十四驾崩开始，到 1793 年国王路易十六被送上断头台时结束。洛可可艺术风格在这段时期风靡于人们生活的各个领域，绘画、建筑、音乐等几乎人们的一切生活艺术上都有洛可可风格的烙印。

在历来文明世界历史中，诞生了各种风格。基督教残存的大一统思想，在中世纪的法国大革命中被清洗的十分彻底，爆发的这场法国大革命，使大一统

的国际主义成为脱离实际的幻想，它极力宣扬唯我独尊的狭隘民族主义。受这场革命思潮的影响，欧洲各个国家分散为独立的政体与武装。随之而来的结果是，各个国家或地域形成了各种地方风格，而普遍的统一风格意识不复存在。

以我个人的了解，我始终认为，我们的历史学家对洛可可艺术风格的评价有失公允。我深信，洛可可艺术时期绝非一般历史学家所宣称的那种仅是轻浮、愚蠢、浮华、浪费的象征，而是代表了人类在各个方面最文明的历史时期。在这一时期，人权和人人平等等崇高的梦想终于被拉到了现实层面，被现实击得粉碎。很多人在谈到洛可可时期时，很容易把它误解为一个虽然令人愉快但实际却是一无所是处的间奏曲。在这场间奏曲中，部分心地很好但不会做事的名门绅士、淑女在那自顾自的沉迷于莫扎特或戈塞克的音乐声中，或者在那不切实际地高谈高尚道德。

不过这只是一副不符合事实的构图，是很多年之后的一些人信手画出的。这些人执著的坚信，法国大革命的惨痛教训已治好人类狂妄自大的毛病；认识到人类没有通过人类检验的一丁点常识，或 18 世纪哲学家所谓的启蒙能够治愈好人类的一切弊病。

但是对于一个事实，这些评论家们却没有觉察，即他们的失败其实应归咎于洛可可时期人们所鼓吹的人道主义。如果这些评论家受启蒙运动的影响能够少一些，把几个或许我们感到惋惜或可怜的头目刺杀掉，那么法国大革命其实是可以避免的。对此，我们不禁会有一些疑问，贵族阶级受了什么影响，使他们心甘情愿地为另一阶级的利益而自相残杀？是何种事物或人物使他们那么轻易地把自己的成员缚上断头台的？古往今来，各种革命或变革都有其领导策划者，这次诱惑令无数男女放弃已有的不合逻辑与道理的“思想感情”，在自由、平等、博爱的基础上去追求合理性、符合实际的思想感情，并投身于重新建立人类文明的伟大事业。那么，这次的鼓吹者和领导者又是谁呢？

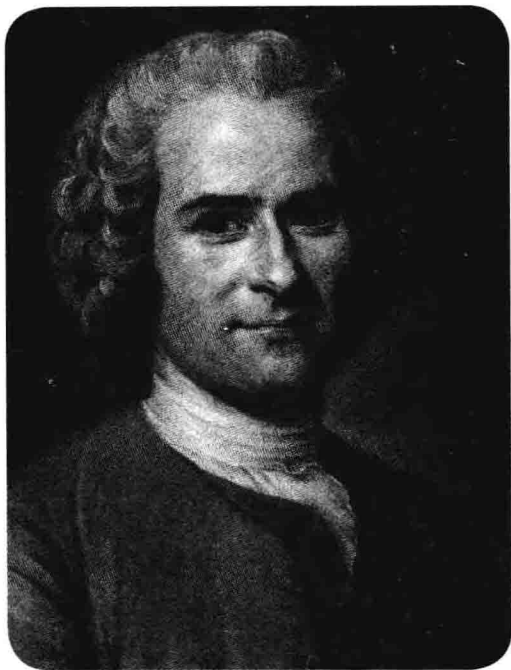
应对这一切需承担责任、受到谴责的是让·雅克·卢梭，那个时代的艺术无处不受到他的影响，带着他的印痕，他对同时代的影响不亚于在他 600 多年前的圣方济各。所以虽十分不愿意谈及他，却不得不在本书中为他空出一些章节。

卢梭出身于瑞士的西部城市日内瓦。正是在这同一个冷酷的城市，约翰·加

▲ 洛可可艺术

洛可可艺术是起源于18世纪法国的一种艺术形式。最初是为了反对官廷的繁文缛节艺术而兴起的，原是指建筑的某些样式以及室内陈设和装饰的样式。因于路易十五统治时期风行，亦称“路易十五式”。

▲ 让·雅克·卢梭

让·雅克·卢梭，法国启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家，18世纪法国大革命的思想先驱，启蒙运动的代表人物之一。代表作《忏悔录》等。

恶之源。我们来大致了解一下，卢梭是怎样形成他的这个理念及如何推动它的，践行于理念也是一件很有趣的事情。

卢梭的人生经历很坎坷，幼年生活得十分艰辛。卢梭没有受过多少正规的学校教育，他跟雕刻师当过学徒，为律师事务所当过办事员，也做过童仆、神学院的学生，以及在街头流浪过；他还给希腊隐修院院长做过秘书，当过音乐教师及家庭的私人教师，也干过乐谱抄写员的工作；他还做过化学学者、面首，他是新诗写法的创新人、法国驻威尼斯共和国大使的秘书、歌剧作曲家及还有有名的法国《百科全书》不定期撰稿。卢梭是一位非常有才能的人，那个时期除了诞生了伏尔泰以外，还有这样一位在当时产生了广泛影响的鼓动家。

但是关于卢梭的人物品格，我们不太好轻易据以评价。卢梭曾两次为谋取

尔文于200年前创立了加尔文教。

卢梭的父亲是一个从德国移民来的钟表修理匠，他的母亲则是一位当地牧师的女儿。卢梭的母亲死于难产，在卢梭出生时就去世了。卢梭和加尔文一样，也是从小体弱多病，但身体上的这种相同影响却很奇怪的使两个人形成了两种不同的信念。加尔文因为病弱而深信人的命运很凄惨，认为人不会有好结果，因为一开始就是错的。卢梭却正与加尔文的想法相反，他的观点跟古老中国的人之初性本善的信念相似。卢梭认为原始的人类处于自然纯朴的状态，后来想征服自然的种种知识使人类走向了歧途。因此，卢梭想为人类指明返璞归真的正确道路，而所谓的进步文明其实是万

个人的私利而改变自己的宗教信仰。卢梭在为人做一份管理员差事的时候，曾经和一名年轻漂亮的厨娘一起工作过，当他为了避免自己因偷盗遭受监狱监禁时，诬陷了那位无辜的姑娘。卢梭还和一个有精神分裂症的女人恋爱过，这是一段非常扭曲的恋情。卢梭当时是这个精神病女人的秘书兼面首，但他却辜负了她的信任，无情地欺骗了她。或许是因果报应，随后卢梭受到了自己的法国小保姆的玩弄。这名法国小保姆与卢梭同居多年，小保姆的母亲是一名非常富有心计的女人，她多次欺骗卢梭说小保姆为他生了很多孩子，为了不让小孩子的哭闹影响卢梭的工作，他们将他们送到了附近的育婴堂。因这层脱不开的干系，卢梭无法摆脱这对母女，还不得不养活她们，被她们骗取了很多钱。不过令人不可思议的是，在这种情形下，卢梭居然写出了一本被人们奉为教育圣经的《爱弥儿》。很多人相信仅通过启蒙运动，人类就可以从古老的羁绊中解救出来。在善良的人们被卢梭的《爱弥儿》和《忏悔录》感动得落泪的时候，卢梭自己却丧失良心地诋毁过去在他困难时慷慨救助过他的伏尔泰。在卢梭贫困潦倒时，腓特烈大帝也曾救助过他。但卢梭却写信给腓特烈大帝，表面上公开劝腓特烈大帝减轻对贫民窟贫民的剥削，私下里却助纣为虐。

因和法国警察起了冲突，卢梭不得不逃难到英国。在这里，卢梭受到了苏格兰著名哲学家休谟的款待。但卢梭为了个人的私利，沽名钓誉，在休谟的声望上扬名时，斥责休谟为社会的极大威胁。之后一位善良的贵妇收留了卢梭，并长久的救济他，让他无物质忧虑地住在自己瑞士日内瓦的一栋宅邸里。但当这位贵妇去拜访他时，卢梭却故意避而不见，还向世人炫耀这位贵妇是为他而来。

因此，我们可以得出一个结论：纵览历史，找出一个比这位宣讲仁慈、善意、纯朴、高尚以及道德的新福音徒更无耻的人是很困难的。相比于历史上所有的流氓、叛徒、骗子之类的人，他有过之而无不及。

虽然卢梭对伏尔泰恩将仇报，但是伏尔泰仍然宽容了他。伏尔泰对卢梭的评价：“卢梭是一个非常可怜的人，他需要输入新的血液。因为在他陈旧的血液里，混合了太多有毒化合物——硫化砷的味道。卢梭敌对着周遭所有对他好的人，他是最不幸的弃儿。”

然而就是这样一个无教养的卑鄙小人，却成了他那个世纪最著名的思想家。

▲ 印第安圣坛

印第安主要是指印第安人，印第安人是美洲大陆最古老的居民，是除因纽特人外的所有美洲原住民的总称，分布于南北美洲各国，传统将其划归蒙古人种美洲支系。

在长达半个多世纪中，当时所有的政治、教育、艺术，甚至道德领域都以他的思想观点为依准。导致这种情况的原因是什么呢？卢梭这种人，以及这种情况都不是偶然出现的。因为卢梭欺骗性地向人们宣传要回归自然。当时的人们一直过着一种自我欺骗的虚假生活，已过得厌倦至极，不想再继续了。所以卢梭的回归自然生活的想法颇有新意，引起了他们的广泛注意。这些出席于各种宴会、沙龙，遍尝各种美味，观看和听过各种剧的人，早已厌倦了他们一直以来的这种奢靡。在卢梭的鼓吹下，他们可以去过与过去完全相反的生活，这对他们来说充满了好奇与刺激。于是，卢梭成了他们生活的彩排者。凡尔赛宫的前厅不再有过去那种拥挤不堪的宴会了，取而代之的是贵族们悠闲地听着牧童的笛声，享受着宁静的夜晚；或者是在某个天气晴朗的下午，这些贵族走出别墅，来到乡间小路上和那些在小茅屋中生活长大，极其纯真的农家孩子一起嬉戏；或者是躺在潺潺流水的溪水旁，喝着牛奶，啃着面包片以享受一顿简单的午餐。

这一时期的绘画和版画中，到处充斥着这种突如其来的感情和生活上的转变。但音乐传统的改变需经历很长的时间，不如绘画那样容易改变。画家和铜刻、板蚀刻家在这一时期创造了全新的洛可可艺术。但如拉莫、勒克莱尔、达坎等新作曲家的作品风格，仍然延续了吕里那个时代的艺术传统。

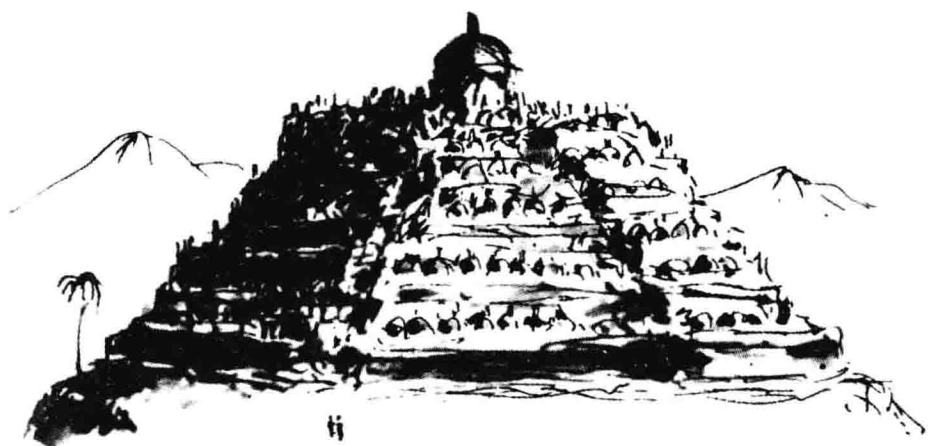
由于克雷莫纳小提琴的制作人能为蒙特威尔第制作出他所需要的乐器，所以蒙特威尔第在达到他艺术事业的巅峰时，能够成功地组建起现代管弦乐队。当时的画家也同样因为找到了广受喜好的新材质，才画出了他们所想要表达出的绘画。这种新材质就是粉彩，粉彩最初在市场上出售时的名字为蜡笔。但这种蜡笔并不同于铅笔，它是由纯颜料加塑胶调制而成。这种蜡笔有个很大的缺点，就是极容易被擦掉，因而不便于长久收藏。后来，人们发现有种附着剂可以使这些蜡笔画不被擦掉。但是使用这种附着剂，很容易导致画面的颜色发乌，而蜡笔画吸引人之处正在于它生动的粉彩效果。用蜡笔的粉彩比用油彩更容易达到预期的效果。

粉彩并不是那一时期的新发明，17世纪就已有类似的东西，但直至18世纪中后期的法国艺术家将它用于作画前，人们并未认识到它的价值。粉彩画一旦被人们掌控后，就受到了广泛好评，曾一度使浓墨重彩的油画展览门可罗雀。

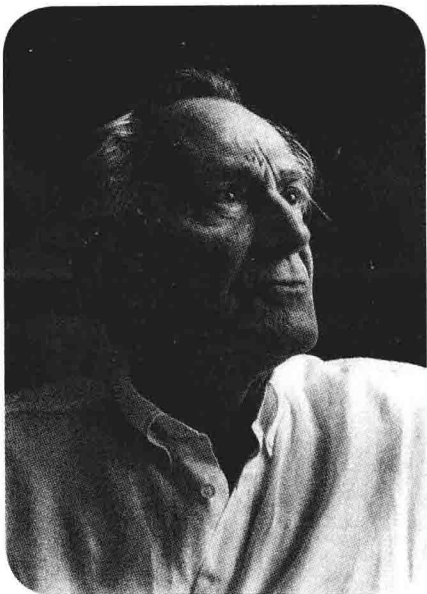

▲ 浮屠在中国演变成了佛塔

浮屠，亦作“浮图”，佛教语。梵语的音译。浮屠即佛陀之异译。佛教为佛所创，古人因称佛教徒为浮屠，佛教为浮屠道。后并称佛塔为浮屠。

▲ 位于爪哇的婆罗浮屠是为了保存佛陀遗迹而建造的

▲ 让·弗朗索瓦·利奥塔尔

谈及粉彩，我们不能掠过瑞士的伟大艺术家让·弗朗索瓦·利奥塔尔。在瑞士这个多山的国家中，居民们安于现实的恬静生活中，很少产生过音乐巨匠或画家，但利奥塔尔就是瑞士这个国家少有的几个杰出艺术家之一。利奥塔尔在一次游历君士坦丁堡后，喜欢上了土耳其服饰。因此，他常穿着土耳其衣裳出门，被人误认为是土耳其画家。利奥塔尔在美国非常有名，他的著名的粉彩画《巧克力女郎》现被珍藏于阿姆斯特丹。《巧克力女郎》也是第一幅被用于广告的艺术品。

其他的粉彩画因不容易保存，我们现在能见到的很少。人们虽然很喜欢用粉彩作画，但是粉彩太过于娇贵，不适于快节奏生活的现代。因为，现在的人们在印刷厂很容易就能制作出各种印刷品。

法国绘画在发展史上所经历的风雨与法国歌剧在历史上所经历的斗争很相似。当时，也是有些人喜爱本国画派，而另外一些人却喜爱意大利的画派。两队人马之间，也产生了如“小丑之战”的激战。法国人对地理概念不是很在意，他们把意大利派误称为鲁本斯派，而意大利派则把法国派称为普桑派，这是以尼古拉·普桑命名的。那时，普桑其实已过世长达百年之久。最终法国本土的普桑派取胜。从此以后，法国的画家可以不必跟着意大利人的画风，而按照自己的兴趣自由地挥动画笔挥洒喷墨。

在点评这个世纪的艺术时，我们还应关注一下国王路易十四在位时的变化。路易十四统治的前50年和他在位的后15年，法国的艺术发生了很大转变。在曼特农侯爵夫人的影响下，年迈的路易十四国王日渐变得与以前不一样，他越来越严肃。当时的凡尔赛宫充斥着清教徒式的冷清，老国王将吵闹的意大利歌剧演员驱逐走了，作曲家们只有创作大弥撒曲和安魂曲才能得到老国王的首肯。老国王不再喜欢看那些会使他想起少年无成的没有了动人的淑女肖像画，而改

为让画家去创作描绘历次战争的壮观场面画。

大多数法国人总体上赞成宫廷的这种严肃氛围，但是老国王一逝世，人们并没有哭丧多久就急切地去观看烟火了。如果仅从华托、朗克雷、布歇等人的出现，及一大批画着男女青年欢乐的充满生机的五彩缤纷的绘画，就由此而断定朴素的道德风尚已在法国全境内流行，还显得为时尚早。法国的下层人民是不受这些宫廷趣味影响的，凡尔赛宫的一切距离他们很远，在他们眼里只是一场奢华的展览，他们的平凡的家庭生活不会受此影响。当时在艺术上处于主导地位的人士也很低调，即使在他们的拥护者很少的时候，他们也不会把自己的这种艺术生活强力推展出去。

凡事都有对立面，也有对洛可可艺术不满的人。这些人认为上帝虽然创造了人类，但上帝对画他所创造的人的作品并未有许可的表态。因此，除了人的脸和手能被绘画外，其他的身体部分不允许被描画。这些不足之处他们可以从夏尔丹所绘画的天真无邪的孩子身上，或是从格勒兹所画的携带金黄苹果与鸽子的少女身上得到满足。

这些作品无论是谁绘画的，或者绘画的是何内容，我们都可以从这些画里总结出我们在前面篇幅里所多次强调的，即国王路易十四在其统治期间渗透到生活各方面的巨大影响。在 16 世纪的绘画作品中，农民、矿工，以及他们的妻子被描绘得相貌丑陋、目光呆滞、动作粗野。但是，在 18 世纪的绘画作品中，与以前的绘画大不相同，这些人被描绘的生动优雅。他们的生活虽然很简单，屋内的装饰用品也很少，但是他们所使用的厨房用具，所使用的桌椅的造型样式都非常优美。他们穿的衣服样式也很好看，虽布料是棉质的，但是款型跟宫廷的丝质服装很像。总而言之，相比于 1550—1650 年的人们，1650—1750 年这一时间段的人们生活得更优雅，这种变化显然跟宫廷生活方式的影响有关。

仅仅从绘画与建筑上还不能完全了解洛可可的艺术风格，这方面在室内装修上更能体现出来。在备受人们喜爱的巴洛克式私邸的宽敞明亮的接待大厅里，很难让那些室内装修的艺术家展开手脚、施展抱负。但小巧玲珑的洛可可装饰风格却能在其中游刃有余。“Rocaille”最初的含义为假山，“Rococo”这个词即洛可可最初也是用来形容一种取代老式花园地位的娇小玲珑的新花园。新花

▲ 婆罗浮屠

婆罗浮屠位于印度尼西亚，距离日惹市西北 40 公里，约于公元 750 年至 850 年间，由当时统治爪哇岛的夏连特拉王朝统治者兴建。与中国的长城、印度的泰姬陵、柬埔寨的吴哥窟并称为古代东方四大奇迹。