

人类文明之旅

北京未来新世纪教育科学发展中心 编

艺术

绘画、雕塑、音乐、
戏剧与舞蹈、电影

新疆
喀什

出版社

人类文明之旅

艺 术

北京未来新世纪教育科学发展中心 编

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

图书在版编目(CIP)数据

人类文明之旅. 艺术/王卫国主编. —喀什:喀什维吾尔文出版社;
乌鲁木齐:新疆青少年出版社, 2006. 8

ISBN 7-5373-1409-8

I. 人... II. 王... III. ①世界史:文化史—青少年读物

②艺术史—世界—青少年读物

IV. ①K103-49②J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 107512 号

人类文明之旅

艺术

北京未来新世纪教育科学发展中心 编

新疆青少年出版社 出版

喀什维吾尔文出版社

北京市朝教印刷厂印刷

开本:720×960 毫米 16 开 印张:192

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印数:1-3000 册

ISBN 7-5373-1409-8

总定价:500.00 元(共 16 册)

(如有印装质量问题请与承印厂调换)

序

《人类文明之旅》终于可以与读者见面了！这套丛书是由北京未来新世纪教育科学发展中心牵头、组织近百位专家学者通力合作，历尽艰辛，玉汝成书，堪称是阐释世界文明进程的新成果。全书共分16册，包括文学、艺术、哲学、军事、科技、医学、体育、建筑、农业、习俗、教育、服饰、饮食、民族、名人和自然与文化遗产，几乎囊括了人类生活的所有领域。

阅读此书之前我们要了解什么是人类文明？古今中外的学者和政治家对文明有着不同的表述。“文明”二字在中国古代文献中最早见于《易·乾·文言》和《尚书·舜典》中，具有文采光明和文德辉耀的意思。孔颖达注疏《尚书·舜典》中将文明概括为：“经天纬地曰文，照临四方曰明。”“经天纬地”意为改造自然，属物质文明；“照临四方”意为驱走暗昧，属精神文明。其含义与马克思主义的文明观十分接近。清代戏曲理论家李渔在《闲情偶寄》中说过：“辟草昧而致文明”。这里的“文明”是把它与“野蛮”相对立，表示社会的进步程度。美国人类学家摩尔根在《古代社会》中把人类历史的发展分为蒙昧、野蛮、文明三个时代……

本书遵循的是马克思主义的文明观,将人类文明明确分为物质文明(如:军事、科技、医学、建筑、农业、服饰、饮食、自然与文化遗产)和精神文明(如:文学、哲学、艺术、体育、习俗、教育、民族、名人)两个方面,以简洁精妙的文字和清晰明朗的图片,立体的展现人类文明的进程,阐释人类文明的特征。

人类文明是一个丰富博大的有机整体,它在宇宙中闪烁着耀眼的光彩,人类文明有哪些特征呢?阅读《人类文明之旅》读者至少可以认识到以下两点:

一、人类文明永远处于动态,它是随时间逐渐积累的。在文字发明之前,知识的积累是靠语言讲述,或者通过对实物,如陶器或工具的原型保留,将前一代的知识传递给后代,因此,史前文明是靠一种脆弱和不可靠的方式继承和扩展的,信息丢失现象频繁,累计和恢复信息的工作十分困难。文字发明之后,因为文字具有远比口述和实物流传更为准确的保存与传播文明果实的功能。几乎所有古代文明的问世都伴随着文字的发明,最早的文字系统出现在5 000年前的古代苏美尔文明里,3 700年前的巴比伦王国出现了用楔形文字刻写的汉穆拉比法典石碑,在3 300年前华夏大地出现了多达3 500字的成熟文字体系(包括甲骨文和金文),因此,文字系统的出现对于早期文明的巩固和发展有着深远的意义。而许多没有文字或文字系统过于简单、粗糙的文明都早早的灭亡了。可见,文明是在不断积累里前进的,因而在此种意义下,历史是随时间“进步”的。

二、在空间上人类文明呈现扩展性。由于人具有空间和地域上的流动性,早期的流动是为了生存的需要,如游牧民族随水草的季节性和地区气候条件变化逐草而居,农耕民族由于过垦造成的地力降低而必须向新的荒地开辟。商业文明的扩张是为了交换其它文明的劳动成

果,获取自己所不具备的信息资源和物质资源。文明扩张的目的在于占有更多的资源,包括信息和能源,使自己更坚实地存在。文明在扩展的过程中常常出现异质文明之间的竞争,竞争包括了和平的渗透和暴力冲突即战争。竞争的结果常常导致不同文明的融合以致形成新的文明。可以说,文明就是在不断的竞争中一步一步强大起来的。

如果读者能通过阅读《人类文明之旅》总结出文明的这两个主要特征或者有其他的更好的见解,编者的目的就达到了。

读史以明志,深刻认识文明发展的规律是指导我们行走一生的前提。

编 者

2006.9.1

目录 contents

绘画艺术

阿尔塔米拉岩画	3
古希腊壁画和瓶画	6
欧洲绘画之父——乔托	9
达·芬奇与《蒙娜丽莎》	13
风流才子唐伯虎	17
拉斐尔的完美艺术	22
洛可可艺术	26
大自然的画家——康斯特布尔	30
米勒的乡村风俗画	33
“印象派”先驱——莫奈	36
伟大的现实主义画家——列宾	40
现代绘画之父——高更	43
凡·高与《向日葵》	45
蒙克的《呐喊》	49
多变的毕加索	54

杜桑与达达主义	59
不断探索的达利	62
新绘画	66

雕塑艺术

伯利克里托斯与《束发运动员》	73
米隆与《掷铁饼者》	75
秦始皇兵马俑	77
《拉奥孔》	80
奥古斯都全身像	83
残缺之美——维纳斯	86
敦煌雕塑	89
非洲木雕艺术	92
米开朗琪罗与《大卫》	94
罗丹与《思想者》	99

音乐艺术

欧洲近代音乐之父——巴赫	105
海顿的交响乐	108
神童莫扎特	111
命途坎坷的贝多芬	114

旋律大师舒伯特	117
生活优越的门德尔松	119
忧郁的肖邦	122
音乐诗人舒曼	125
钢琴之王——李斯特	128
新古典主义者——勃拉姆斯	131
蓝调音乐	133
乡村音乐	135
爵士音乐	138

戏剧与舞蹈

古希腊悲剧	143
关汉卿与《窦娥冤》	146
歌剧改革的先驱——格鲁克	149
“瓦格纳主义”	152
意大利革命的音乐大师——威尔第	156
施特劳斯父子	159
比才与《卡门》	163
悲伤的柴科夫斯基	166

电影艺术

卓别林与无声电影	171
----------------	-----

好莱坞的振兴	174
历史悠久的法国电影	177
中国的“第五代”	180

绘画艺术

绘画是一门历史悠久的艺术，早在远古时代，我们的祖先就已经开始在石壁上绘画，这就是我们所说的最早的岩画。经过漫长的发展期，到『文艺复兴』的时期，绘画艺术已基本成熟。后来，凡·高、毕加索等大师的出现，不仅拓宽了绘画艺术的疆域，增加了各种不同的流派风格，也把它真正地推向了高峰。

阿尔塔米拉岩画

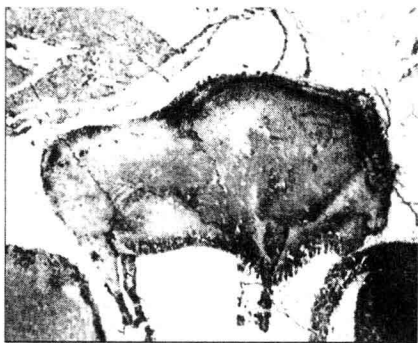
19世纪90年代后,法国南部地区也陆续发现了一些洞穴壁画遗存,有一部分遗存无可置疑的属于旧石器晚期。在确凿的事实面前考古学界不得不重新审视20年前发现的阿尔塔米拉洞穴的壁画。

1879年,在阿尔塔米拉山洞人们发现了旧石器时代晚期的岩洞壁画。这是迄今为止人们看到的世界上最早的绘画。1985年,它被列为了世界文化遗产。说起来,这一举世闻名的文化遗产的发现,还有一个曲折的历程。

1878年,在巴黎世界博览会某个展厅一角,置放着一尊冰河时期小型动物雕塑,人们对这尊雕塑产生了极大的兴趣。在众多的参观者中有一位名叫索图拉的绅士,他在这尊雕塑前久久驻足不肯离去,这尊雕塑使他对远古时期的造型艺术萌生了不可遏制的热情。

1879年10月,索图拉带着他

的小女儿又一次来到阿尔塔米拉洞穴寻找小型动物雕塑。进入洞穴后索图拉就专心地开始工作,小女儿则在洞穴里来回的跑来跑去。

阿尔塔米拉野牛岩画

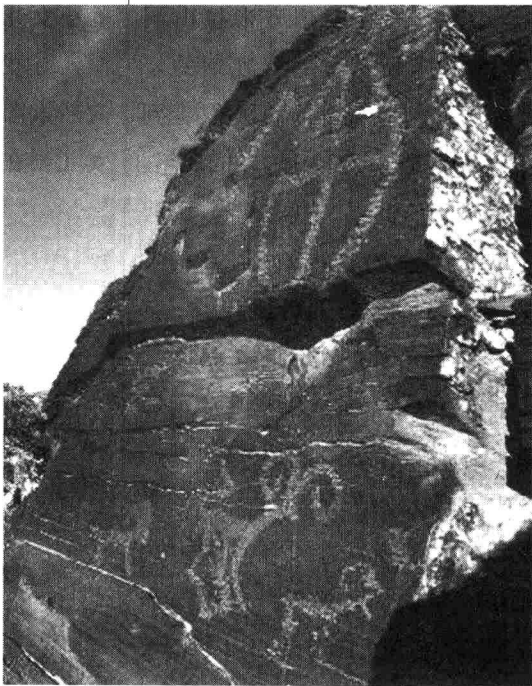
忽然,女儿惊呼起来:“爸爸!爸爸!快来看啊!野牛!”索图拉放下手头的工作跑了过去。原来,女

人类文明之旅——艺术

儿被忽然看到的洞穴上刻画的巨大的野牛图像吓哭了。索图拉把女儿揽在怀里,仔细地观察起这些巨大的画像,这些形态逼真而又生动的大型野牛壁画是写实的,风格很类似于那些在巴黎世界博览会上展出的小型动物雕塑。凶猛的野牛负伤后缩成一团,抽搐的四蹄、甩动的尾巴、尖锐的双角与挺直的耳朵充分表现出野牛在生命最后时刻困兽犹斗的习性。显然,原始艺术家们对于这些动物的观察深入而且敏锐,他们不但善于使用生动有力的线条,更擅长色彩与光影的处理……索图拉由此断定两者应该同属于欧洲最后冰河时期。这一发现在当时引起了极大的震动,西班牙国王阿方索七世也慕名而来。

1880年索图拉出版了一本小册子,叙述了他的发现,阐述了他

的观点。然而,这一发现在当时并没有给他带来应有的荣誉,反而给他带来了一连串的麻烦:索图拉只是考古爱好者,人微言轻,他的意见不足以被人重视,当时还有许多无端的猜测,说索图拉是在“作秀”,有人甚至怀疑他的发现是个诈骗行为!况且,考古的权威以旧石器晚期的洞穴艺术集中在法国南部,西班牙北部尚无发现这一极

宁夏卫宁北山地区大麦地岩画

其简单的理由拒绝了他的观点。

1888年索图拉在忧伤与失望中病逝。

直到19世纪90年代后,法国南部地区也陆续发现了一些洞穴壁画遗存,有一部分遗存无可置疑地属于旧石器晚期。在确凿的事实面前考古学界不得不重新审视20年前发现的阿尔塔米拉洞穴的壁画。

1903年,考古界的权威终于

承认了索图拉见解的正确性。

什么是岩画:

岩画,是指那些在未经人工修整的自然洞穴、崖壁岩阴、天井岩床,或单个的巨石上进行绘、刻、雕制而成的艺术品。在岩画中,又把刻绘在洞穴深处的叫作洞窟艺术;把刻绘在岩阴处的叫作岩阴艺术。岩画共使用彩绘、刻、浮雕等三种制作技法,而通常又把使用刻与雕两种技法的称作岩面雕刻,在我国则统称为“岩画”。

古希腊壁画和瓶画

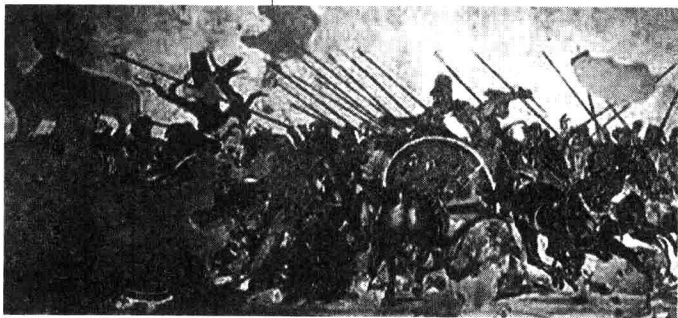
在今天,希腊美术流传下来的作品基本上是雕塑和建筑方面的,当时享有盛名的画家,我们已经看不到他们绘画的真迹,后人只能凭文字记载想象他们魁人的创作。

公元前8世纪之前,在和亚细亚沿岸东方民族的交往中,希腊绘画艺术发展了起来。克里特文化中的美术主要集中于当时克里特国王米诺斯的宫殿米诺斯宫中。米诺斯宫是一个庞大复杂的建筑群,占地约20 000平方米。宫殿内结构复杂层次多变被人们称为“迷

宫”,宫殿墙上有壁画装饰,其中以《巴黎女郎》、《交谈的妇女》、《侍女图》最

为有名。克里特还出土了一批小型雕像,其中典型的是《玩蛇女郎》,他们的题材多采自东方民族的图案和形象。

到公元前6世纪初,希腊的绘画已经开始摆脱东方传统的影响并且逐渐形成了自己的装饰风格,也产生了一些杰出的画家,据传说

古希腊壁画

有两位希腊画家曾进行绘画竞赛：一个画出鲜美诱人的水果引鸟儿来啄食，而另一个却画出一块布盖在画上，骗得他的对手去揭开。结果当然是后者获胜。但是在今天，希腊美术流传下来的作品基本上是雕塑和建筑方面的，当时享有盛名的画家，我们已经看不到他们绘画的真迹，后人只能凭文字记载想象他们魁人的创作。

不过，还有一个能让人窥视古希腊绘画面目的窗口，这就是所谓瓶画，即绘在陶制器皿上的图画。公元前 8 世纪的狄普隆墓地的陶瓶，虽已显示出瓶画艺术动人的面貌，但它的黄金时代还得说是在希腊古风时期和古典初期（约公元前 650 年～约公元前 480 年）。

希腊瓶画经历了“黑绘式”与“红绘式”两个主要的发展阶段，黑绘瓶画上的图像是黑色的，红绘瓶画上的图像是赤褐色的。在不少没有留下姓名的瓶画家之外，也有一些人的姓名传了下来，如黑绘名家埃克塞基亚斯（活跃于公元前 6 世纪下半叶），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（活跃于约公元前 520～约公元前 500 年）等，这是迄今为止，在我们叙述的绘画历史中，首次出现的创作者个人的姓名。

进入古典时期（约公元前 480 年～公元前 323 年），还出现了一种白底彩绘瓶画，绰号“阿喀琉斯

古希腊瓶画

画家”的作品代表了这种瓶画的风貌。从黑绘到红绘，再到白底彩