

世界文明史

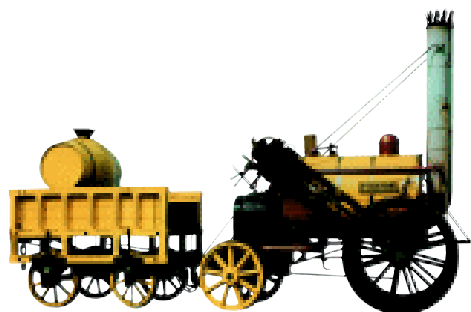
THE CIVILIZATION HISTORY
OF THE WORLD

第二卷 欧洲卷（下）

光明日报出版社

目录

十九世纪欧洲文明

火车与铁路的出现	2
法国的浪漫主义画家	4
法国浪漫主义作家维克多·雨果	6
巴比松画派	8
米勒、罗丹和法国现实主义美术	10
印象派绘画	12
十九世纪的英国风景画	16
达尔文与进化论	18
尼采与弗洛伊德	20
维也纳与施特劳斯家族	22
巴黎的三大标志性建筑	24
马克思主义的诞生	26
《马赛曲》与《国际歌》	28
欧洲童话：文学史上的明珠	30

斯拉夫文明

斯拉夫民族与国家	34
斯拉夫之神	36
斯拉夫教堂	38
莫斯科与克里姆林宫	40
俄国的启蒙思想家	42

俄国伟大的思想家赫尔岑	44
民族诗人普希金	46
俄国革命的镜子：托尔斯泰	48
列宁与斯大林	50
俄罗斯巡回展览画派	54
俄国风景画家	56
苏联的纪念碑与雕塑	60
苏联的油画家及作品	62
高尔基与俄苏文学	64
西伯利亚大铁路的建成	66
居里夫人和镭	68
波兰民族音乐家肖邦	70

现代欧洲文明

诺贝尔与诺贝尔奖金	72
爱因斯坦和相对论	74
法西斯与纳粹党	76
柏林与柏林墙	80
从马蒂斯到毕加索	82
达达主义与超现实主义绘画	84
普朗克与玻尔：量子力学的诞生	88
法国蓬皮杜文化中心	90

THE CIVILIZATION HISTORY OF THE WORLD

欧洲卷

下卷

史蒂芬逊像

十九世纪欧洲文明

SHIJIU SHIJI OUZHOU

WENMING

火车与铁路的出现

到1850年，火车与铁路的出现使工业革命又提升到一个新的高度。英国在1825年建成了世界上的第一条铁路。这段铁路起自斯托克顿的达拉姆煤田，到达滨海的达林顿城。在此之前，人们常用马拉煤车，主要用于短途运输。

英国人乔治·史蒂芬逊发明了世界上第一台蒸汽机车。他没有进过正规学校学习，17岁时才开始自学读书作文。英国的第一条铁路就是在他的提议下建造的。用蒸汽机作动力的火车每小时可行走15英里。

铁路应运而生，对于资本家来说，往它身上投资是一本万利的，必须抢得先机。一些资本家开始经营铁路建造与运营

铁路隧道工程

此石版画表现的是1837年工人们在伦敦通往伯明翰的铁路隧道口工作的场景。两万名劳动力花费了5年时间，才完成了这条伦敦至伯明翰的200公里铁路的建设。

铁路桥

铁路隧道

务。英国最著名的铁路商托马斯，在全球范围修建铁路。无论在美洲还是在欧洲，都有他的“杰作”诞生。

兴建铁路需要大量的劳动力,这就提供了宽阔的就业空间,英国的“挖土工”由底层百姓或乡村农民充任。他们的工作任务是为火车的运行提供更平坦的路基。他们四海为家,到处漂泊。在还没有高效的掘土机械问世时,挖土工是首选的低价劳动力。他们逢河架桥梁,逢山开隧道,其工程量浩大得惊人。而到了19世纪,开山机械的发明和运用,则令挖土工失去了生存空间。

史蒂芬逊制造的机车“火

法国的浪漫主义画家

德拉克洛瓦像

19 世纪，浪漫主义在法国盛行。它不但在音乐、文学上有所表现，而且也反映在美术上。主要画家有席里柯、德拉克洛瓦等。浪漫主义在 19 世纪 30 年代发展最盛。

席里柯 1791 年出生于法国卢昂。在法国，他最早致力于浪漫主义绘画。创作于 1818 年的《梅杜萨之筏》是他的代表作。“梅杜萨号”是当年法国的一艘巡洋舰，1816 在西非的布朗海峡触礁沉没。后来，救生艇被船长与官员占用，其余 150 名船员被困在一只临时捆扎的木筏上，漫无目的地随波逐流，结果只有 10 名船员生还，其余的全部遇难。《梅杜萨之筏》描绘的就是筏上的情景。这幅画较真实地表现出船上人物求生的欲望，表现了一种极度紧张的氛围，能紧紧抓住观众的情绪。这幅作品采用金字塔式的构图，一个人手里摇动的红巾，体现了作者对现实所寄托的美好愿望。为了使这幅画具有真实性，作者特意到亚勃兰体验海洋景色，去医院观察病人及死者的情形，从而使这幅画更具艺术感染力。

梅杜萨之筏 1818 年 席里柯

席里柯只活了33岁。与他同期的德拉克洛瓦则以《自由引导人民》体现出自己的共和思想。

这幅画以1830年7月的革命事件为题材，重现了27—29日巴黎市民为推翻波旁王朝进行的一次巷战，画中的克拉腊·莱辛姑娘举起三色旗，引导人民前进。这位莱辛姑娘也是美国自由女神像的原型。《自由引导人民》整幅画气势磅礴，雄浑而豪放，颇能振奋精神。1832年，德拉克洛瓦开始去北非旅行，画了一些异域历史风情画，如《阿尔及利亚妇女》、《希阿岛的屠杀》、《十字军进入君士坦丁堡》等。

德拉克洛瓦一生画了600多幅速写，加上诸多的动物画、肖像画等，有将近1万幅作品存世。

出于对绘画艺术的热爱，他在临死之前对作画还念念不忘。

法国浪漫主义雕刻家有吕德、卡尔波等。吕德的主要作品是《马赛曲》浮雕。在这幅作品中，胜利女神与法国人民融为一体，鼓舞人民的民主革命斗志。它与德拉克洛瓦的《自由引导人民》异曲同工，皆是表现重大题材的杰作。

德拉克洛瓦像片 1862年

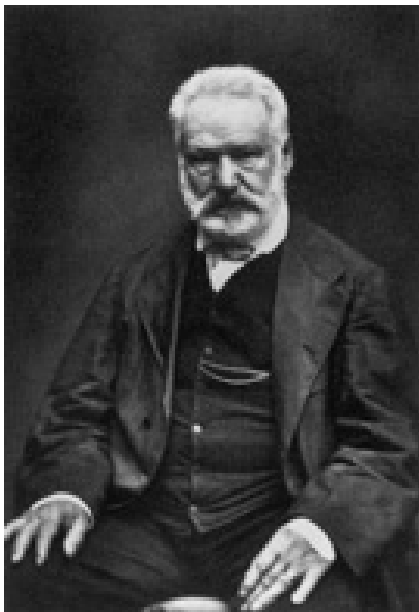

希阿岛的屠杀 1824年 德拉克洛瓦

《马赛曲》浮雕 1833-1836年 吕德

法国浪漫主义作家维克多·雨果

雨果坐像 1870年

维克多·雨果既是法国民主主义作家，也是伟大的浪漫主义作家。19世纪初，雨果出生在贝桑松城一个平民家庭，但从小受到良好教育。由于他在政治上主张民主共和，遭到拿破仑的打击。为了躲避通缉，他挈妇将雏，流亡了19年。他的最优秀的作品是《巴黎圣母院》、《悲惨世界》、《九三年》，以及诗集《颂歌集》、《心声集》、《光与影》、《静观集》，另外还有诗剧《爱那尔尼》等。

雨果15岁时就开始写诗并获奖，16岁就开始创办《文学保守报》，20岁出版第一本诗集《颂歌集》，29岁完成《巴黎圣母院》。这部长篇小说是雨果的代表作之一，奇丑无比而心地善良的圣母院敲钟人加西莫多和英俊却内心恶毒的孚罗诺形象形成鲜明的对比。

《悲惨世界》是雨果花了20年时间写成的，它体现了作者的人道主义思想。冉阿让的悲惨生活，也是19世纪法国人民生活的现实写照。他饱经磨难，身受凌辱，但依然保持着真正的善良与宽容。他在临死之前还叮嘱要饶恕他的仇敌德纳第。在这部小说中，也反映了雨果对现代资产阶级道德与法律的批判，显得更加深入和犀利。

雨果是一个富有正义感的作家。当他听到以法国为代表的八国联军入侵中国并焚毁精美而壮观的圆明园的消息时，他立即著文批评这种令人难以容忍的野蛮的强盗行为，以另一种实际行动表现出他的人道主义精神。因此，法国人民对他非常推崇。1885年，雨果逝世，被安葬在先贤祠里，那里有许多伟大人物的灵魂陪伴着他。

先贤祠 雨果安葬于此

波拿巴三世时雨果流亡国外时的住所

雨果于 1885 年去逝，法国人民为他举行隆重的葬礼。

巴比松画派

穿紫衣的女子 1874年 柯罗

蒂沃利与埃斯特别墅花园 1843年 柯罗

巴比松画派因巴比松村而得名。这个村庄位于巴黎南部的枫丹白露附近，因此，此画派又称为“枫丹白露画派”。这一画派是19世纪30年代至40年代产生的，深受卢梭返回自然的思想影响。风景优美的巴比松村，成了诸多艺术家的光顾之地。

巴比松画派中，代表画家有柯罗和卢梭等。卢梭自1848年后一直定居在巴比松村，他的画主要以自然风光为题材，其代表作有《枫丹白露森林的入口》等。

柯罗是1835年迁居巴比松村的。到这里定居后，他与卢梭成了好朋友，两个人经常到野外写生，风景画作品艺术水平突飞猛进。柯罗常以人物衬景，人物往往成为风景的点缀。他的代表性作品有《摩特枫丹的回忆》。

摩特枫丹是巴黎北面桑利斯附近的一处公园湖边的森林。画中晨雾渐渐飞扬而去，微风的吹拂，令树枝一起倾斜，富有动态。采菇的村妇、拈花的儿童，都富有一种安宁而静谧的美。整幅画显得非常和谐。但它不是简单的描绘，而蕴含着作者丰富的情感。

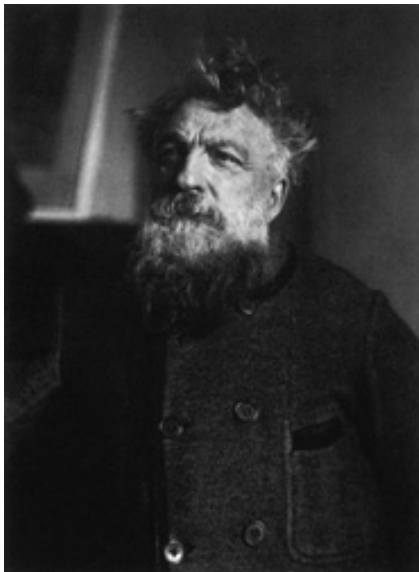
柯罗早年曾游历于意大利、荷兰、瑞士、英国，饱览了丰富多彩的自然风光。他的作品兼收古典主义、浪漫主义和现实主义诸家所长，形成了自己的特色，那就是人们所说的“柯罗风格”。

摩特枫丹的回忆 1864 年 柯罗

枫丹白露森林的入口 1848-1849 年 卢梭

罗丹像

米勒、罗丹和法国现实主义美术

法国的现实主义发轫于19世纪30年代,50年代最为盛行。它的代表画家有米勒、罗丹以及库尔贝等。

生于1814年的米勒,出身于农民家庭,自1849年起定居在巴比松村,创作的绘画大都反映农村与农夫的生活,著名的《拾穗者》和《晚钟》是他的经典作品。

《拾穗者》作于1887年,原名为《八月》,在展出后引起极大的反响,受到掌政者的批判。在1848年后,被用来鼓动革命。米勒的笔法朴实无华,没有任何夸饰的成分。

罗丹则把才华表现于雕塑之中。他的作品《青铜时代》创作于1876年,使他名声远扬。罗丹虽然出生于巴黎城内的拉丁贫民区,但丰富而厚实的生活积累使他的创作日臻成熟。《青铜时代》非常生动逼真,与真人大小一样,被人诬蔑是用尸体刻模翻作的,经同仁据理力争,这座雕像才准许展出。自此以后,罗丹应约为博物馆制作《思想者》的雕塑。

《思想者》原来是罗丹制作的《地狱之门》群雕中的一件。思想者是一个劳动者,为人类和社会的发展进步而苦思冥想。同时还是大诗人但丁的象征,那是因为《地狱之门》取材于但丁的《神曲》。罗丹说:“没有生命就没有艺术。”这座《思想者》的雕像是罗丹艺术的最高境界。罗丹死后,巴黎人民把它安放在罗丹的墓前。

罗丹的著名作品还有《加莱义民》,表现14世纪六位加莱

拾穗者 1857年 米勒 法国

米勒是法国少数几个直接了解农民生活的画家,他不仅描绘农民的悲惨生活,同时也宣扬了他们生活中所具有的高贵和尊严。《拾穗者》有着古代雕塑的魅力,罗曼·罗兰曾评论说:“米勒画中的三位农妇是法国的三位女神。”

出版自由 1834 年 石版画 杜米埃

地狱之门 1880-1917 年 罗丹

义民牺牲自己拯救万余百姓的故事。与罗丹差不多同时代的画家还有杜米埃。他 1808 年生于马赛，家学渊源颇深。他的作品《高康大》取材于拉伯雷的《巨人传》。高高在上、大腹便便的高康大讽刺了当时的法国国王路易·菲力浦，后来杜米埃因此被判处半年徒刑，罚了 600 法郎。由此可见，杜米埃是现实主义的批判漫画家。除《高康大》外，他还有《三等车厢》、《出版自由》等政治漫画。

青铜时代 1875-1876 年 罗丹

莫奈的照片

印象派绘画

印象派是19世纪下半叶发展起来的法国美术流派，其发端是1863年马奈的《草地上的午餐》。这一新风格使一些人对它敬而远之。马奈当时并不承认自己是印象派画家，但在他周围，一大批探索新风格的画家与他一起交流切磋画艺。

马奈1832年生于巴黎，后来游历了意大利、荷兰、巴西等，开阔了自己艺术创作的视野，他也因此尝试一种全新的绘画风格。但他的努力没有得到俗世的认可。直到莫奈的名作《日出·印象》问世后，印象派才得以被人们所接受与认识，莫奈与马奈可以说是知己。《日出·印象》这幅作品受到一些人的挖苦和嘲弄，因为在技法表现上，这幅作品有悖常理，于是人们戏称他是“印象主义”者。

印象派画家以善于表现光色和气感著称。继莫奈后，德加作于1876—1877年的《乐池里的音乐师》强调一种灯光、人物主体与背景的谐调关系。在德加的作品中，表现人物是他的强项，舞女、浴女及平民，无不得心应手。

与德加的风格较为相近的有雷诺阿。雷诺阿把人物画得丰腴柔美，这与德加有些相反。因为德加画中的人物较枯涩幽暗。雷诺阿的作品带有一些罗可可风格。他把表现女性作为主业，他的代表作就是《大浴女》，是1881年雷诺阿结束意大利和北非旅行后的作品。

日出·印象 1872年 莫奈 法国

莫奈之所以被称为“印象派之父”，就因此画而来。画中，莫奈极力捕捉变化着的转瞬即逝的光影，从人的视觉感受出发，运用色彩把自然景色的空间印象展现于画面之上。冷暖景物对比造成了蓝紫色调，使远处的景物依稀可见，近处的三只小船和人物也隐约与海波融为一体。为了描绘大自然的真正光影效果，莫奈用轻快跳跃的画笔，捕捉晨雾中起伏的流水在光线折射下所产生的丰富色彩。它传达出海天一色的浑融气氛，创造了一种视觉上微妙的震动感。

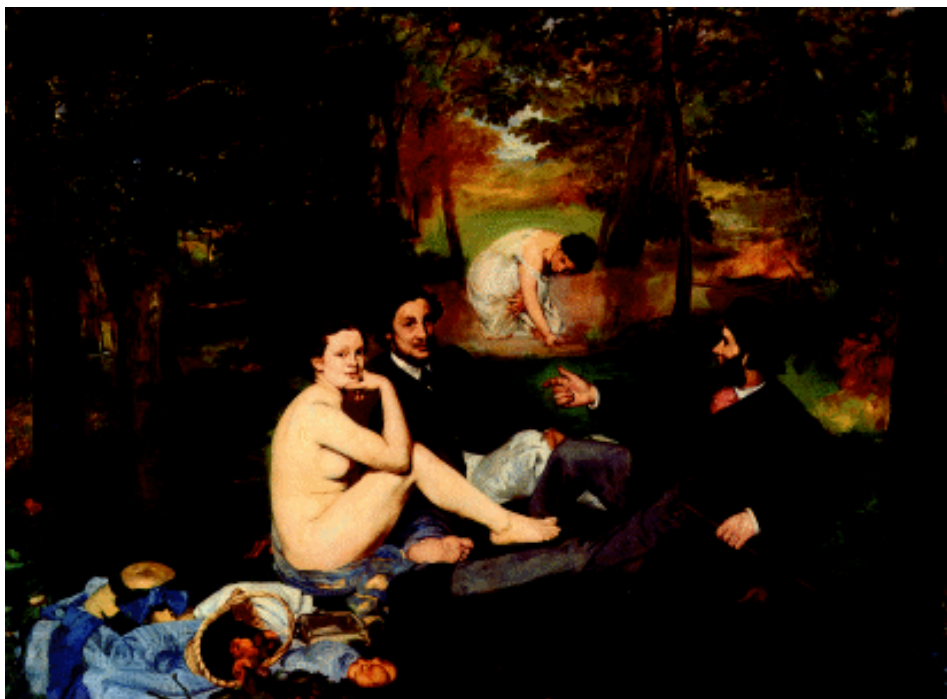
印象派早期的画家除以上几位外，还有毕沙罗、摩里索、巴吉尔等。19世纪中叶新印象主义画派又在法国崛起，它的代表画家有修拉、西涅克等。修拉曾经是莫奈的学生，在25岁时结合老师的技法，并采用色点分割法，画成了《大碗岛的星期日下午》。他细心地处理各种原色的小圆点，竟花了两年功夫。但这些点彩法毕竟不是真的创作，而属于匠人的工作。同时，西涅克与修拉相互探究“点彩法”，又融合了后印象派画家如梵高、塞尚的风格，以更狂放的点彩表现风景。他的著名作品是《托勒港的启航》。

塞尚生于1839年，没有经过正规学校的培训。经过多年对艺术的探索和追寻，他认为自然万物完全可以用几何形体如圆球体、圆柱体等表述。但他的努力并没有得到公众的认同。直至1904年，人们才开始接纳他的这一观点。人们把他誉为“现代艺术之父”。

梵高是荷兰人，但他后半生一直生活在法国。他到巴黎时已经33岁了。但巴黎毕竟太嘈杂喧嚣了，后来他到法国南部的阿尔小镇与高更一起生活。那时，他的创作势头非常旺盛，画出了著名的《向日葵》，后来因两人意见不合，高更离开了梵高。由于不堪生活的重压，加上失去了好友，梵高患上了严重的抑郁症。在病中，他依然创作不辍。在作品中，他以辉煌的色彩表现大自然

吹笛少年 1866年 马奈 法国

草地上的午餐 1863年 马奈 法国

《草地上的午餐》是为挑战学院派传统规范而作。画面上，两个衣装齐整的绅士和一个裸女正在草地上野餐，远处还有一个穿着睡衣的妇女。这种创作有意无意地伤害了士绅阶层的体面，同时因其古典式的田园式主题而遭到众多的非议和攻击。此画把人物置于同一类树木茂盛的背景中，中心展开了一个有限的深度；中间不远地方的那个弯腰的女子，成为与前景中的三个人物组成的古典式三角形构图的顶点。画家对外光和深色背景下出现的女人的白皙皮肤，在色彩表现上作了某些新的尝试。因此这幅画的历史意义与其说是在艺术技巧上，不如说是在艺术家所表现的勇敢精神上。