世界艺术5000年



彩色人文历史

Five thousand years of WORLD ART

王小宏 童小我 编著

5000年艺术的结晶

一一50十年浓缩精华

400多幅精美图片

构筑一座世界艺术博物馆

需要全本请访问 www.ertongbook.com

World Art

5000 年人类智慧的结晶

150 千字浓缩世界艺术的精华

400 多幅精美图片全方位展示

构筑成一座异彩纷呈的世界艺术博物馆



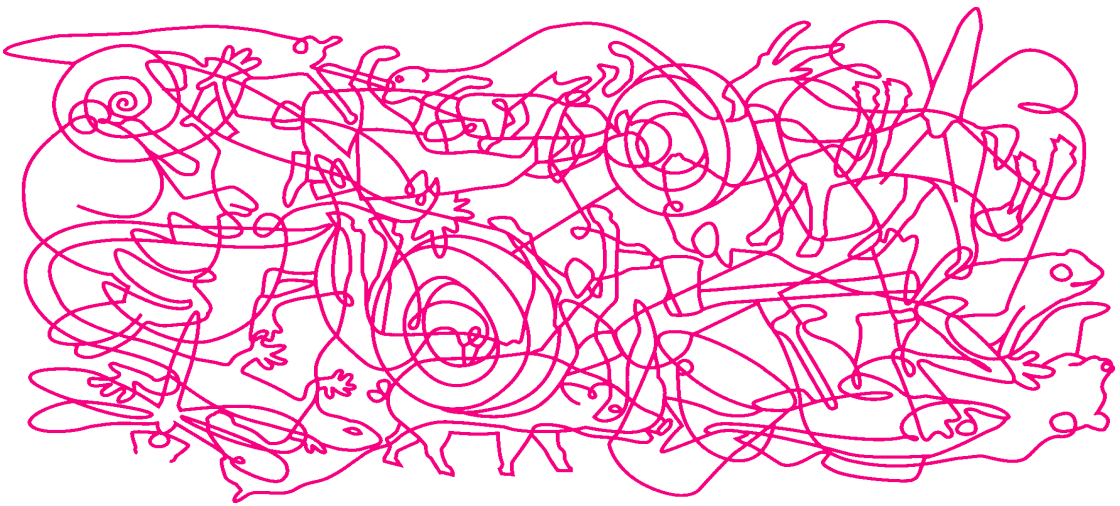
轻松了解异彩纷呈的世界艺术
开始一段提高审美情趣与人生品位的彩色读书之旅

世界艺术5000年

Five Thousand Years of

W orld Ar t

王小岩 童小珍 二编著



光明日报出版社

中智博文
出版策划

编 著 者：王小岩　童小珍　　封面设计：谢定莹
版式设计：谢定莹　盛小云　　图文制作：盛小云
设计总监：李庆伟　　责任编辑：杨宝发

本书著作权、版式设计和装帧设计受世界版权公约和中华人民共和国著作权法保护，书中所有文字、图片及版式设计等任何部分未经许可，不得以图表、电子、影印、缩拍或其他任何手段进行复制和转载，违者必究。



世界艺术5000年

图书在版编目(CIP)数据

世界艺术五千年：彩图版 / 王小岩，童小珍编著. —北京：光明日报出版社，2005.1
（彩色人文历史系列丛书）
ISBN 7-80145-920-2
Ⅰ.世… Ⅱ.①王…②童… Ⅲ.艺术史 - 世界—通俗读物
Ⅳ.J110.9-49
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 141438 号

出 版 发 行：光明日报出版社
经　　销：全国新华书店
印　　刷：北京世艺印刷有限公司
开　　本：720 × 980mm　1/16
印　　张：14
字　　数：150 千字
版　　次：2005 年 2 月第 1 版
印　　次：2005 年 2 月第 1 次印刷
定　　价：29.80 元
（本图书如有印、装错误，请直接与承印厂联系调换）

需要全本请访问 www.ertongbook.com





前言

Preface

世界艺术5000年

Five Thousand Years of World Art

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世界文明的同时，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400多幅精美图片，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 Contents

世界艺术5000年

008 阿尔塔米拉岩画
010 美索不达米亚塔地的古文明艺术
013 埃及金字塔与狮身人面像
016 古希腊壁画和瓶画
018 希腊悲剧
021 坡力克利特的《束发运动员》
022 米隆的《掷铁饼者》
024 帕提农神庙
026 印度佛教建筑
028 古罗马壁画：四种庞贝风格





030 《拉奥孔》的痛苦表情
032 奥古斯都全身像
034 断臂之美
036 从剧场到圆形竞技场
038 提图斯凯旋门和图拉真纪功柱
040 玛雅艺术
042 拜占廷艺术的崛起
044 比萨教堂
046 摩赛克圣皮埃尔修道院的畸形美

049 朝圣路上的圣塞南教堂
050 世俗音乐与游吟诗人
052 巴黎圣母院
055 坎特伯雷主教堂：早期英国风格
058 夏特尔主教堂：哥特式百科全书
061 非洲雕刻艺术
062 乔托与文艺复兴前期的绘画
064 佛罗伦萨的大伞
066 手抄本绘画





068 金匠波提切利
070 两座礼拜堂
072 波斯：艺术的花园
074 达·芬奇的艺术表现方法
079 振兴北欧文化的天才：丢勒
081 米开朗基罗的创造力
084 拉斐尔达到完美和谐的新境界
088 最后破产的画家
090 无处可葬的莫里哀
092 用爱修建的坟墓：泰姬陵

目录 Contents

世界艺术5000年

094 日本浮世绘
096 巴赫音乐的形式
099 国王情妇领导的洛可可艺术

100 格鲁克改革歌剧
103 海顿的一生
106 哥雅：最后一位绘画大师
108 大卫的追随者
111 神童莫扎特

114 失聪的贝多芬
117 康斯特布尔的风景画
119 艺术歌曲之王舒伯特
122 柏辽兹的标题音乐
124 讽刺画家杜米埃

126 富裕的门德尔松
129 肖邦和哀伤的民族
132 舒曼和克拉拉
135 解放的艺术家李斯特
137 瓦格纳颠沛流离的一生
140 威尔第一人支撑着意大利歌剧

142 米勒：乡村风俗画家
146 施特劳斯：引发人们再次跳舞
148 勃拉姆斯:新古典乐派
150 失落的尼采找到比才



152 达盖尔发明摄影术
154 柴科夫斯基的浪漫悲歌
156 罗丹的《思想者》
159 孩子涂鸦般的画展
161 俄国巡回展览画派
163 高更与塞律希埃的会谈
166 凡·高的自画像
168 在德国四处漫游的蒙克
170 野兽当中的多纳泰罗
173 《被拴住的狗的动态》
176 蒙德里安重构世界
179 毕加索的《亚威农少女》
182 一只摇动的木马
184 蓝调音乐
187 被反复讨论的达利
190 好莱坞与大众电影
192 乡村音乐从纳什维尔开始风靡
194 爵士音乐
196 建筑者之家
198 组合艺术
200 摇滚之王
203 列农和甲壳虫乐队
206 《等待戈多》
208 波普艺术与欧普艺术
210 新绘画
214 多媒体艺术





A 阿尔塔米拉岩画 ltamira

发现时间：1869 年
创作时间：旧石器时代晚期，
公元前 3 万～前 1 万年
发现地点：西班牙

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。

1985 年 被 列 入 《 世 界 遗 产 名 录 》

需要全本请访问 www.ertongbook.com



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：内蒙古阴山及广西宁明县花山崖

撒哈拉沙漠岩画

澳洲南部库纳尔达(Koonalda)岩画



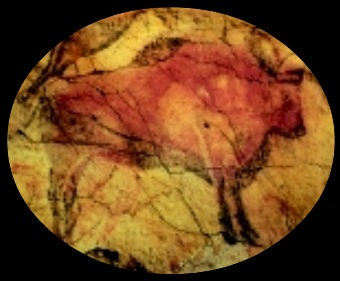
野牛图

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。

美索不达米亚塔地的古文明艺术

Mesopotamia



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。

艺术类型：雕塑、建筑
盛行时间：公元前3000～前331年
地点：两河流域
代表作品：古巴比伦空中花园

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，例如吉尔伽美士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渗杂，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利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

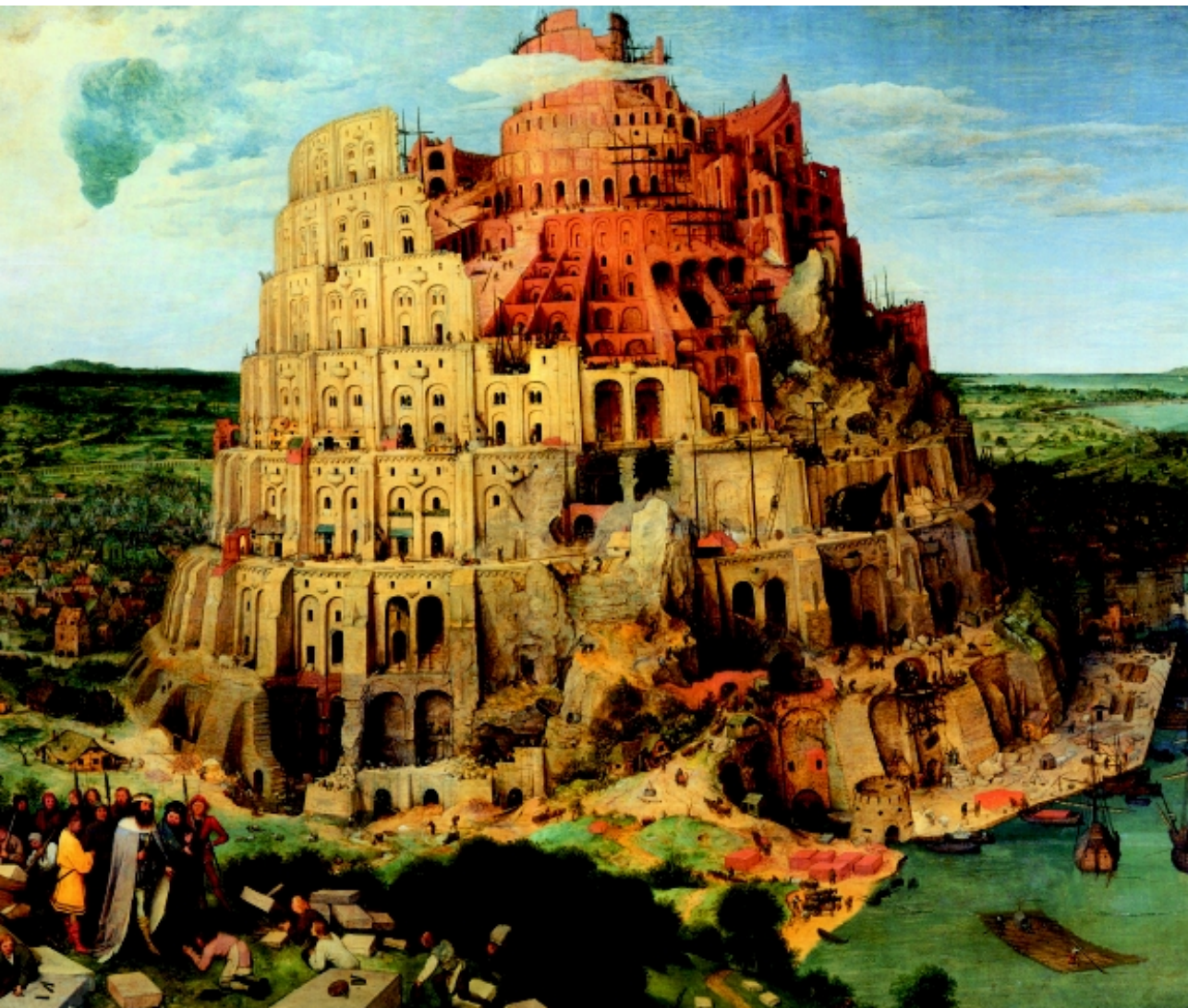


体主要以粗犷的动物图案和几何纹作装饰。奔跑的羊和猎狗、奇特的鸟和鱼都变成抽象的几何图案，圆形和方形、水平线和垂直线和谐地搭配，显示出了早期美索不达米亚的艺术特征。

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

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。



这是公元前8世纪腓尼基人(腓尼基为古代地中海东岸一系列奴隶制城邦的总称。腓尼基意为紫色或青铜色的国家，因其出产紫色染料和迦南人的深色皮肤有关。)象牙雕刻上的图案表现的是狮子正在撕咬少年的情景。这种雕刻常用于珠宝和金箔装饰。



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赛米拉米斯为妃。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。

埃及 Egypt



金字塔与狮身人面像

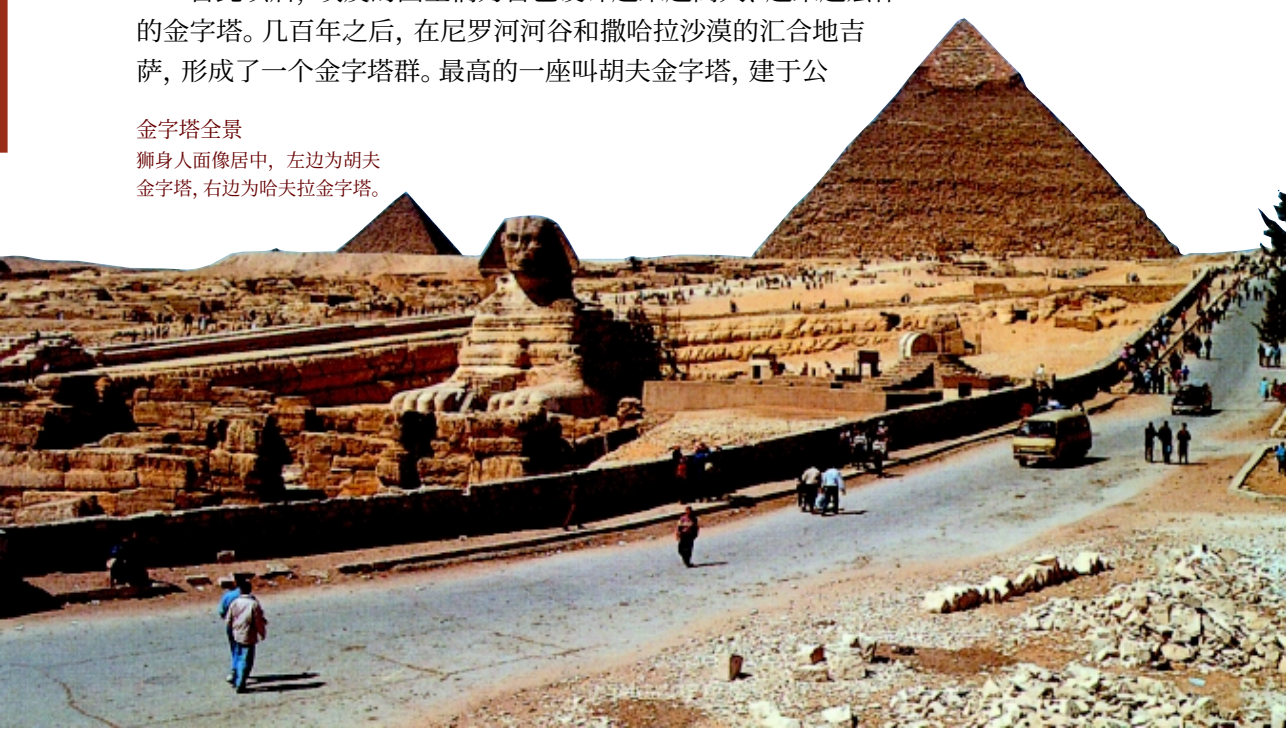
古埃及的金字塔不仅是国王们的墓穴，还是古埃及的艺术宝库。

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。

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

自此以后，埃及的国王们为自己设计越来越高大、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

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。



世　界　七　大　奇　迹　之　一

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230万块巨石砌成的，平均每块重约2.5吨。令人惊叹的是，石块之间不用任何粘接物，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。

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。这引起了赫拉的嫉妒。于是，她派斯芬



狮身人面像
著名的狮身人面像象征法老的威严，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。

需要全本请访问 www.ertongbook.com