

<<一本书读通中外艺术>>

图书基本信息

书名：<<一本书读通中外艺术>>

13位ISBN编号：9787502195076

10位ISBN编号：7502195076

出版时间：人文素养丛书编写组 石油工业出版社 (2013-03出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<一本书读通中外艺术>>

前言

在希腊神话故事里，有一个名叫斯芬克斯的怪兽，它长着狮身人面，每天坐在路上拦截路人问一个谜语，如果回答不上来，就会被它给吃掉。

谜语是：“什么东西早晨用四只脚走路，中午用两只脚走路，傍晚用三只脚走路。

”这个问题使所有的猜谜者丧命，直到英雄少年俄狄浦斯的出现。

俄狄浦斯对怪兽说：“答案是‘人’。

”斯芬克斯听了答案后，大叫了一声，立刻从悬崖上跳下去摔死了。

俄狄浦斯猜中了。

原来，人的一生就像一天，婴幼儿时代用四肢爬行，青壮年时代用两只脚行走，到了老年则用拐杖辅助，成了三只脚。

斯芬克斯之谜原来就是人类之谜。

就像追寻人类之谜一样，艺术究竟从何起源依然迷惑着一代又一代艺术界的大师们，而这个问题就被称作“斯芬克斯之谜”。

古希腊哲学家亚里士多德认为：艺术模仿的对象是实实在在的现实世界，艺术不仅反映了事物的外观形态，而且反映事物的内在规律和本质，艺术创作靠模仿能力，而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。

可见，在他看来，艺术起源于模仿，在那之后，不少大师都追随他这一观点，如文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等。

但直到了今天，这个答案依然是个谜。

还有人认为艺术起源于游戏，支持这种观点的人认为“自由”是艺术活动的精髓，而人们只有在一种精神游戏中才能彻底摆脱功利的束缚，获得真正的自由。

还有人认为艺术起源于巫术，认为在原始人心中，一切都应该具有功利性，艺术也不例外，这从史前洞穴壁画中动物的美丽图案便可以看出，在当时，它们都带有严肃的巫术动机。

中国有些学者则认为艺术来源于语言，因为最古老的绘画就是象形文字，人们在记录语言的过程中，形成了对事物美的感受，从而逐渐形成艺术。

艺术是一门历经沧桑变化而沉淀下来的东西，至于它究竟起源于何处，恐怕也不是斯芬克斯能回答的。

但是，从古至今，艺术从来没有离开过人类的生活和视野。

艺术还有一个主题也是永恒不变的，那就是对美的追求和反思。

那么究竟什么是美的，每一个时代也都有自己的标准，这直接决定了艺术的发展方向。

因此，我们可以假设，一旦艺术的起源之谜被解答了，艺术是否会像斯芬克斯一样跳入悬崖，粉身碎骨呢？

有时候，面纱一旦被揭开，一切就都失去了意义，还不如将面纱盖好，仔细品味在追求真相的过程中所带来的乐趣。

什么是美的，艺术就是美的；什么是艺术，美的就是艺术。

明白了这一点，足矣。

书籍目录

上篇中国艺术 第一章国画：世界艺坛的奇葩 / 003 国画三大科：山水、人物、花鸟 / 004 六法，演绎画技的巅峰 / 005 乘龙御风：中国最古老的绘画作品 / 006 古今独步的画圣吴道子 / 008 唐朝国画：人物尽收笔下 / 009 水墨山水画的发扬光大 / 010 《清明上河图》：古代绘画之大成 / 012 八大山人：墨点无多泪点多 / 013 辉煌于明代的版画 / 014 繁荣于清代的年画 / 016 洋画师在中国 / 017 画坛巨匠齐白石 / 018 将中西画法融会贯通的徐悲鸿 / 020 “画中李白”张大千 / 021 第二章书法：一曲无行之舞 / 023 从甲骨文到篆体的演变 / 024 隶书的诞生：书法界的大变革 / 025 书圣王羲之：将中国书法推向顶峰 / 026 天下第一行书《兰亭集序》 / 027 千变万化又不失法度的颠张狂素 / 029 “楷书四大家”之颜真卿 / 030 行楷兼修的赵孟頫 / 031 书法工具之“文房四宝”的起源 / 032 中国传统名笔 / 034 用墨的传统讲究 / 035 四大名砚 / 036 古代所用名纸 / 037 “蚕头燕尾”及“永字八法” / 038 第三章工艺：艺术中的中国元素 / 040 最早的红山玉龙 / 041 乾隆皇帝与玉器 / 042 鼎：古代青铜器艺术 / 043 东周青铜的人性化到汉代青铜的世俗化 / 044 石雕与陶塑之追踪觅源 / 045 雕塑之秦风楚韵 / 047 屋顶上的雕塑艺术 / 048 敦煌彩塑与闻名遐迩的唐三彩 / 049 绚烂的彩陶艺术 / 051 青花瓷，不仅仅是一种瓷器 / 052 典雅的紫砂壶 / 053 景泰蓝：融入外来工艺的雕塑艺术 / 055 “四大名绣”及传统刺绣的起源 / 056 中国结：凝聚着中国人的情致与智慧 / 057 荷包：绣只荷包，送与心上人 / 058 出神入化的中国竹编 / 060 窗花：民间剪纸的奇葩 / 061 泥人张：巧夺天工的泥塑 / 062 民间各地面塑荟萃 / 063 鬼斧神工的果核雕塑 / 065 第四章建筑：一幅山水画卷 / 067 宫殿艺术：从阿房宫到紫禁城 / 068 天圆地方的设坛祝庙 / 069 陵墓的建造：古人事死如事生 / 071 皇家园林颐和园 / 072 私家园林：苏州拙政园 / 073 布达拉宫：政教合一的特色宫殿 / 074 别具风格的清真寺建筑 / 075 天主教堂：西方建筑走进中国 / 077 楼、阁、轩、舍、斋、寝 / 078 牌坊：中华文化的象征 / 079 北京胡同走出来的艺术 / 080 四合院：中国民居建筑的奇葩 / 081 第五章戏曲曲艺：民间走出的艺术 / 083 戏曲的源头：百兽率舞之雉 / 084 汉代的《东汉黄公》和《总会仙倡》 / 085 大唐盛世之载歌载舞把戏唱 / 086 宋杂剧：宋代也有戏曲 / 088 元曲：中国戏曲成熟了 / 089 闻名中外的国粹京剧 / 1990 “百戏之祖”昆曲 / 092 乡土剧评剧 / 093 委婉悠扬的黄梅戏 / 094 江南名剧越剧 / 095 幽默风趣的东北二人转 / 096 “电影始祖”皮影戏及木偶戏 / 098 口头艺术：相声 / 099 第六章乐舞：音乐舞蹈不离家 / 101 从远古吹来的埙音 / 102 “乐”在西东周 / 103 绕梁至今的古曲《广陵散》 / 104 《梅花三弄》：清雅之声回响至今 / 106 法曲：尽显大唐盛世貌 / 107 八音克谐的宋代器乐 / 108 居庙堂之高的宫廷音乐 / 110 民俗之音：只为自己乐 / 111 文人不离音与乐 / 112 庄重清远的宗教音乐 / 114 人为何翩翩起舞 / 115 载歌载舞：中国歌舞不离家 / 117 《霓裳羽衣舞》舞出盛世繁华 / 118 舞蹈与戏曲的融合 / 119 独特的民族之舞 / 121 下篇外国艺术 第一章绘画：色彩是永恒的主题 / 125 古希腊瓶画 / 126 早期基督教绘画 / 127 佛罗伦萨画派与文艺复兴美术三杰 / 128 威尼斯画派与四大名家 / 130 神秘的微笑《蒙娜丽莎》 / 131 扬名世界的《最后的晚餐》 / 132 超逸曼妙的枫丹白露画派 / 133 巴洛克绘画艺术与洛可可绘画艺术 / 134 《自由引导人民》：绘画走向浪漫主义 / 136 印象派的诞生：《日出·印象》 / 137 表现主义的代表作《呐喊》 / 139 一代奇才梵·高及他的《向日葵》 / 140 第二章雕塑：将生命从石块中解放出来 / 142 最早的古埃及雕塑：艺术创造了神 / 143 断臂维纳斯：古希腊雕塑界的神话 / 144 宗教笼罩下的罗马式风格雕塑 / 145 哥特风格雕塑艺术 / 146 《大卫》：一代大师米开朗基罗的名作 / 148 巴洛克式与洛可可式的雕塑艺术 / 149 新古典主义雕塑大师卡诺瓦和《三个极乐少女》 / 150 浪漫主义雕塑名家罗丹及其《思想者》 / 151 美国的象征：自由女神像 / 153 第三章建筑：古典的就是经典的 / 154 金字塔：古老而神秘的远古智慧 / 155 帕特农神庙：古希腊纪念性建筑的巅峰 / 156 古罗马竞技场：浓缩的罗马精神 / 157 沙特尔大教堂：哥特式建筑的圣殿 / 158 “天使的设计”万神庙 / 160 凡尔赛宫：欧洲最宏大美丽的宫殿 / 161 人类的艺术宝库卢浮宫 / 162 印度珍珠“泰姬陵” / 163 圣家堂：未完成的旷世奇迹 / 165 第四章音乐：将艺术演绎到美的极致 / 167 音乐的旨意：唤起心中的情感 / 168 西方早期音乐：断层期的声音 / 169 “新艺术”的兴起与其代表马肖 / 170 音乐走上文艺复兴之路 / 172 意大利牧歌：西方音乐也通俗 / 173 巴赫：巴洛克音乐的辉煌终点 / 174 奏起古典交响乐 / 176 “音乐神童”莫扎特 / 177 “乐圣”贝多芬 / 179 由古典转向浪漫 / 180 舒伯特：艺术歌曲的先锋 / 181 浪漫主义民族乐派 / 183 “钢琴诗人”肖邦 / 184 圆舞曲：世界流行至今的舞曲 / 185 歌剧流行于西方各国 / 186 第五章舞蹈：人体挥洒出的艺术 / 189 民间

<<一本书读通中外艺术>>

舞蹈：大家一起来欢跳 / 190 具有民族风情的印度古典舞 / 191 高尚典雅的交谊舞：扔掉武器，我们来比舞吧 / 192 脚尖下的艺术：芭蕾 / 194 《皇后喜剧芭蕾》：第一部真正的芭蕾 / 196 流行于世的俄罗斯芭蕾舞剧《天鹅湖》 / 197 从足尖解放出来的现代舞 / 198 现代舞之母伊莎多拉·邓肯 / 199 扭摆、迪斯科、街舞：新一代的自我主张 / 201

章节摘录

版权页：关于中国绘画的起源问题，就像中国历史的起源一样，始终不可捉摸。

唐代的张彦远在《历代名画记》中将中国绘画追溯到上古传说时代，指出当时的象形文字与绘画是一个统一体。

但随着文明的进步，图形与文字逐渐脱离，这才使得绘画成了一门专门的艺术。

至于绘画技巧的研究问题，恐怕要追溯到秦汉时期了，而到了魏晋时期，才出现了真正的绘画名家，如吴道子、顾恺之等，同时这也标志着中国绘画终于走向了成熟。

以上是一千多年前的艺术大师对早期中国绘画的发展脉络做的一个理论性的总结，在今天看来，它依然成立。

只是经过考古发现，中国在新石器时代就有了一定的造型艺术的功底，而彩陶上的绘画以及岩画可以说是开创了绘画之先河。

从那以后，中国绘画形成了人物、山水、花鸟三大科系，到了盛唐则出现了绘画的全面繁荣。

唐代的帝王十分重视绘画，认为它能起到“成教化、助人伦”的社会功能。

因此，在唐朝政权还不很稳固的初期，便涌现出了一大批以政治为题材的图画，它用来为帝王歌功颂德从而稳定外交关系。

因此，唐代是人物画的鼎盛时期，它以帝王画为先驱，而后又出现了大量的仕女画，除了反应宫廷贵族生活外，以宗教为题材的绘画也取得了不小的成就。

除此之外，山水画、花鸟画以及界画也都在唐朝时期开始独立发展起来。

总体来说，中国绘画在唐朝出现了一个鼎盛的局面，从此便沿承着自己的特点长盛不衰。

中国画在世界绘画史上都是占有一席之地的，它在艺术手法及用笔等方面都有着自己的特征。

按照艺术的手法分，中国画可分为工笔、写意和兼工带写三种形式。

工笔就是用画笔工整细致地描绘物象；写意则是相对于“工笔”而言，用豪放简练的笔墨描绘物象的形神，是以含蓄的意境取胜，意到笔到；兼工带写则是将这两种技法很好地结合起来运用。

中国早就有“书画同源”一说，这说的其实就是用笔和用墨两方面，这也是同西洋画完全不同的。

在用笔上，中国画讲究通过粗细、疾徐、顿挫、转折、方圆等变化，来体现物体的质感。

古有勾线十八描之说，这是中国画在用笔上的经验总结。

用墨则讲求皴、擦、点、染交互为用，干、湿、浓、淡合理调配来达到效果。

中国书法用墨，作画也用墨，但作画用墨之妙全在于浓淡相生，用墨就相当于西洋画的用色，用得浓淡相宜，层次相生才好，而这都是中国画独有的用笔之法，也因此才能画出一幅幅意境幽远的中国魂。

国画三大科：山水、人物、花鸟 在中国绘画史上，画作可分为两大类，一类是土生土长的中国画，简称国画；另一类传自西方，称为西洋画。

国画与西洋画的区别，主要体现在作画技法和所选用的材料之上。

例如，中国有水墨画，西方则没有。

以画作内容划分，国画主要分为三大画科，一是山水画，二是人物画，三是花鸟画。

山水画即是以山川河流等自然景观作为主要描写对象的国画，例如隋朝展子虔所作的《游春图》，就是一幅很具有历史地位的山水画。

<<一本书读通中外艺术>>

编辑推荐

《一本书读通中外艺术》是拓展知识、了解世界、博古通今的权威专业家藏本。它以通俗的语言，通过介绍国画、书法、工艺、建筑、曲艺、音乐舞蹈、雕塑等方面的知识，输理了中外艺术的关键脉络。

<<一本书读通中外艺术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>