

希利尔 趣味艺术史

A CHILD'S HISTORY
OF ART

原著©希利尔 改编©姜小妹

 江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

图书在版编目(CIP)数据

希利尔趣味艺术史 / (美) 希利尔著; 姜小妹改编. -- 南昌: 江西人民出版社, 2015.11

(大眼睛球球科普·希利尔教育系列)

ISBN 978-7-210-07915-6

I. ①希… II. ①希… ②姜… III. ①艺术史-世界-儿童读物

IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第256555号

《希利尔趣味艺术史》

(海量阅读·大眼睛球球科普·希利尔教育系列)

作者:[美]希利尔 改编:姜小妹

丛书策划:游道勤 张志刚

责任编辑/组稿编辑:张志刚

装帧设计:游珑

图片提供:中国图库 tukuchina.cn

编委:姜小妹 宋歌 刘行光 侯鹏飞 易春勇 罗湘宏

江西人民出版社出版发行

地址:江西省南昌市三经路47号附1号(邮编:330006)

编辑部电话:0791-86898873

发行部电话:0791-86898815

网址:www.jxpph.com

E-mail: zzg88@163.com web@jxpph.com

2015年11月第1版 2015年11月第1次印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/16

印张:9.5

字数:110千

ISBN 978-7-210-07915-6

定价:23.00元

承印厂:江西千叶彩印有限公司

赣版权登字-01-2015-807

版权所有 侵权必究

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

球球帶你看世界

大家好，我是你们的朋友球球。我知道，很多孩子小时候就被父母逼着去学音乐学美术，但最终往往坚持不下来。问题出在哪里？——我觉得，这是因为孩子们在还不知道什么是美、还没建立起美的概念的时候，就被逼着去创造美，这怎么可能做得到？！而且更严重的后果是，孩子们从此失去了对美、对艺术的兴趣。

还是先让我们在这本《希利尔趣味艺术史》中进行一场美的熏陶吧，在达·芬奇的《蒙娜丽莎》中，寻找微笑的源头；在德拉克洛瓦的《自由引导人民》中，发现自由的可贵；在莫奈的《日出·印象》中，探索光线和色彩在组合后神奇的变化。在绘画、雕塑、建筑等各种艺术品中感受到的美，带给孩子的不仅是视觉上的冲击，也在他们心灵上播撒下了美的种子，安放了他们纯洁的心灵。是的，美的教育，是一种基本德育的教育，这个世界有的是美好的事物，美好的情感，美好的境界——美无处不在，我们只是缺少发现它的眼睛。

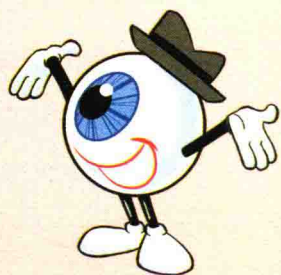
这本书原来是美国学校教材，原书一套共有三本，分别是《趣味世界历史》《趣味世界地理》和

《趣味艺术史》，是美国卡尔弗特学校校长希利尔亲手为他的学生们编写的。一转眼八九十年过去了，这套教材并没有像一般教材一样被时间湮没，而是历久而越见其华彩，成为西方在家教育体系中最为推崇的一套经典教材和核心课本，给青少年带来丰富有趣知识的同时还给他们带来了深厚的人文底蕴。这一切与作者希利尔是分不开的，他认为，这三门课是孩子一生素养的基石：“历史是时间的纵深所在，地理是空间的广博所在，艺术可以安放他们纯洁的心灵。”所以，在这三本书中，希利尔不是板起面孔给青少年传授考试的知识，而是以培养人为目的，真正激发他们对知识的热情。

在对这本书做精选改编时，我们坚持践行着希利尔的教育理念——保护孩子们的艺术天赋，教给他们的东西应该让他们感觉到是美好的、有趣的，所以我们保留了原著中很多有意思的故事；设置的栏目里介绍了作者和作品不为人知的或者是神秘的另一面；200来张经典艺术品图片让读者大饱眼福……

下面，就让我们一起走进这本书，跟着希利尔爷爷这位资深艺术导游，穿行在世界艺术的殿堂！

目录

A CHILD'S HISTORY OF ART

上篇 永恒的绘画

- 01 绘画艺术的开始 / 1
- 02 陵墓、神庙和容器 / 3
- 03 教徒的画作 / 6
- 04 文艺复兴时期的画家 / 9
- 05 伟大的拉斐尔 / 12
- 06 会画画的雕塑家 / 14
- 07 蒙娜丽莎的微笑 / 17
- 08 三个威尼斯画家 / 21
- 09 裁缝之子和光影大师 / 24
- 10 盛产画家的地方 / 26
- 11 画人物的荷兰画家 / 29
- 12 德国的丢勒与荷尔拜因 / 32
- 13 画出最好的室内日光 / 34
- 14 画家中的画家 / 35
- 15 风景画和广告画 / 38

- 16 战争与绘画 / 41
- 17 英国的后起之秀 / 44
- 18 优秀的穷画家 / 48
- 19 印象派与后印象派 / 51
- 20 奇奇怪怪的现代画派 / 54

中篇 雕塑的魅力

- 21 最初的雕塑 / 59
- 22 巨人像和矮人像 / 61
- 23 亚述的雕塑 / 64
- 24 大理石与青铜 / 65
- 25 最伟大的希腊雕塑家 / 69
- 26 残缺之美 / 72
- 27 石膏模型 / 74
- 28 精巧的浮雕 / 76
- 29 墓穴里的陶俑 / 78
- 30 半身像和浅浮雕 / 80
- 31 毁灭中的重生 / 81
- 32 完美的天堂之门 / 83
- 33 寻宝人和一个秘密 / 85
- 34 优秀的骑士雕像 / 87
- 35 四项全能超人 / 88
- 36 金匠切利尼 / 93
- 37 五花八门的雕像 / 95

下篇 伟大的建筑

- 38 最古老的房子 / 98
- 39 为神而建 / 101
- 40 土砖宫殿与拱门 / 103
- 41 为女人而建的男式建筑 / 106
- 42 为男人而建的女式建筑 / 109
- 43 伟大的罗马建筑 / 110
- 44 富丽堂皇的矩形会堂 / 115
- 45 拜占庭风格 / 116
- 46 黑暗中的光明 / 118
- 47 坚固的城堡 / 119
- 48 高耸入云的哥特式建筑 / 122
- 49 伊斯兰教建筑 / 126
- 50 麻烦的圆顶 / 129
- 51 文艺复兴式建筑 / 131
- 52 “商标”建筑 / 132
- 53 花里胡哨的巴洛克式建筑 / 135
- 54 英国的建筑 / 137
- 55 从小木屋到大建筑 / 139
- 56 桥的历史 / 142
- 57 现代摩天大楼 / 144

1

青史永留名

- 最古老的绘画 / 2
- 西方主要画派风格 / 10
- 委拉斯开兹的肖像画 / 37
- 米勒的《晚祷》 / 49
- 一句话教你认出名画作者 / 58
- 米开朗基罗的《大卫像》 / 90

2

艺术之谜

- 蒙娜丽莎的神秘微笑 / 19
- 布拉克校长还是卡培尔王子? / 63
- 教堂顶上的滴水嘴兽 / 82
- 大金字塔的秘密 / 100
- 谜一般的巴比伦空中花园 / 105

3

另面看大师

- 守财奴米开朗基罗 / 15
- 好战分子达·芬奇 / 20
- 酒鬼哈尔斯 / 30
- 庚斯博罗的大师风范 / 46
- 菲狄亚斯的崇高艺术精神 / 71
- 为爱灰心的路德维希二世 / 120
- 爱好广泛的美国总统 / 140

永恒的绘画

01

绘画艺术的开始

每个小孩都画过画，如果现在手里只有一支笔和一张纸，你肯定会忍不住在上面涂涂画画，因为画画是人类的天性之一。即使在很久以前，那些住在洞穴里、浑身长毛、看上去就像动物的原始人也会画画。动物可以学会人类能做的很多事情，但它们永远也学不会画画。

最初的原始人都用什么画画呢？那时候还没有纸和笔，有些图画是直接刻画在洞穴墙壁上的；有些是用有色黏（nián）土和动物油脂混合而成的颜料画上去的，通常只有红和黄两种颜色；

有些直接用鲜血画上去，一开始是红色，渐渐变成了暗黑色；有些是用烧过的木棍画出的黑色印记。除了这些洞穴里的图画，还有一些是刻在鹿角、象牙等骨头上的画。

那么，原始人都画些什么呢？事实上，他们描绘的内容很单调，只有一种东西，那就是动物。你可能以为

法国马格德林史前洞穴发现的猛犸象牙上的猛犸刻绘图。

他们画的是狗、马、狮子等这些寻常的动物，其实不然，他们画的动物非常大，而且画得还不错，基本上可以看出本来的样子。

看看前面这幅在 1864 年法国马格德林史前洞穴发现的猛犸（mǎ）图。猛犸长得奇特吧？很像生活在我们这个时代的大象。其实，它是与穴居人生

青史永留名

最古老的绘画

你知道世界上最有名的艺术博物馆吗？当然是法国巴黎的卢浮宫。然而，法国有一座拉斯科洞窟被誉为“史前的卢浮宫”。这座洞穴里有 100 多幅旧石器时代的壁画，包括马、牛、鹿、熊、狼、鸟和原始人的画像，至今已有 1.5 万~1.7 万年的历史。

但它仍然不是最古老的壁画，人类目前发现最古老的壁画位于西班牙的两处洞穴里。1879 年，西班牙考古学者桑图拉带着小女儿玛丽来到阿尔塔米拉山洞里。玛丽一

眼瞧向上方惊叫着：“牛！爸爸看，这里有牛！”父亲抬头一望，眼前出现一幅神奇的画面：洞顶和壁面上画满了红色、黄色和黑色的野牛、野马、野鹿等动物。最壮观的是洞顶那幅长达 15 米的群兽图，画有 20 多只动物，身长都有一两米以上。最醒目的则是一只受伤后蜷缩起来的野牛，体长约有两米，被命名为《受伤的野牛》。在阿尔塔米拉洞，人们还发现了一个巨大的棒状图案，年代至少可追溯（sù）到 3.56 万年前。

最近，人们又在西班牙的埃尔—卡斯蒂略洞发现了一些手模和盘状图案。令人惊奇的是，这些图案居然是将颜料吹到墙上形成的，它们的年代至少可以追溯到 4.08 万年前。

西班牙阿尔塔米拉山洞里的《受伤的野牛》。

活在同一时代的巨型象，体型比大象大出许多，耳朵没有大象的长，但毛发倒是很长，所以我们又叫它长毛象。

除了长毛象，穴居人也画一些野牛、长角鹿、熊、狼等动物的图画，这些动物跟现在相比倒是没有什么太大的变化。

穴居人画这些画，是为了装饰洞

穴吗？我们猜想可能没那么简单，也许他们是为了祈求好运，也许是记录某次狩猎活动，也许是炫耀自己猎获了某只动物，也许就是单纯想画点什么，像小孩子忍不住在墙上乱涂乱画一样。不过，穴居人在刻刻画画的时候，肯定不知道这些作品会成为人类绘画艺术的开始。

陵墓、神庙和容器

我们知道，人类文明的起源离不开河流，在古老的尼罗河流域和两河（幼发拉底河和底格里斯河）流域，很早以前就出现了绘画艺术。

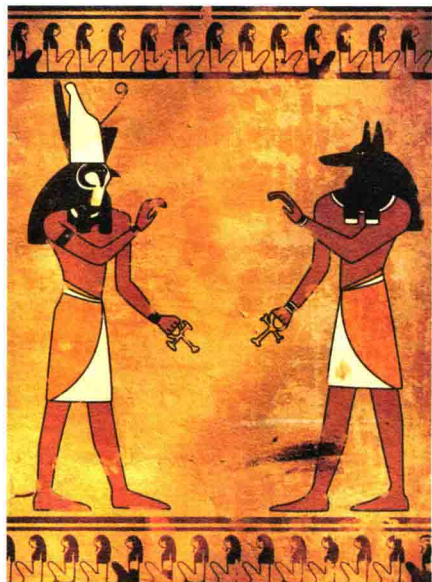
尼罗河流域是古埃及的所在地。古埃及人相信人死后会在某天重生，希望能将尸身保存在非常安全的地方。于是，那些国王和达官贵人下令，用坚固的石头或砖块给自己

建造陵墓，等到去世以后，亲人将他们的尸体抹上防腐的药物，做成木乃伊，装进人形的盒子，保存在陵墓里。

古埃及人在那些坚固的陵墓墙壁和装木乃伊的人形盒子上，密密麻麻地画了很多图画。画面内容与穴居人画的动物不同，大多是一些人物：普通民众、皇亲贵族和各路神明。这些画

这个贴有金箔的人形石棺，里面装的是古埃及法老的本乃伊。藏于法国巴黎卢浮宫博物馆

正面侧身的古埃及墓室壁画。

像几乎都遵守“正面侧身律”，人物的脸和身体是侧面，眼睛和双肩却是正面的形状，因此看起来有些奇怪。

在绘画内容上，古埃及画的内容基本是一些故事场景，比如某位国王或王后的事迹，某场战役、游行、狩猎或聚会，有时还配上一些文字说明。因为古埃及文字是象形文字，所以这些文字看起来也像图画。

为了显示国王等重要人物的伟大，在绘画的时候，古埃及人通常将他们画得特别高大，其他人非常矮小，看上去相差好几倍，以此来显示该人物的

伟大。如果画一群人物，需要区别前后，就把后边人画在前边人的上面。

古埃及人的绘画手法比较笨拙，在涂色上却有独到之处。他们只有红黄蓝绿四种亮色，以及黑白棕几种颜色，但画面所涂的颜色，直到现在还跟几千年前刚画好时差不多，特别明亮鲜艳。知道这是为什么吗？其实，主要有两个原因：一是因为古埃及人的颜料不易褪色，二是因为这些图画长期藏在黑暗的陵墓里，没有经过风雨和日晒。

古埃及的画都在陵墓里，从一开始就不是用来给谁看的，而在两河流域，人们并不关心死去的人，他们的画是给活人看的。住在两河流域的国王们都不热衷修建陵墓，对自己死后

古巴比伦狮形彩釉砖浮雕，藏于德国柏林佩加蒙博物馆。

变成什么不感兴趣。相反，他们喜欢为自己修筑雄伟庞大的宫殿，为神明建筑辉煌的神庙。由于当时只有土砖，建筑外表看起来不怎么漂亮，工匠们就在墙砖和白色的雪花石膏板上刻画一些图案，贴在建筑物上。

两河流域的人们喜欢画国王和大臣的日常活动，比如各种战役和狩猎集会。画大型场景的时候，他们先在每块墙砖上画出其中的一部分，然后像拼图一样，拼成完整的画面。还有一种图画叫“镶嵌图案”，由许多不同颜色的小块砖拼凑而成，也是在两河流域第一次出现。

和古埃及人相比，两河流域的人们画的动物更自然。因为他们崇尚强壮，故而特别喜欢画狮子和公牛，又因为他们认为强壮的标志是长头发和长胡须，所以画出的国王肌肉发达，非常健壮，头发和胡须都是长长的螺旋卷。在人物表现方面，两河流域的人们有了一些进步，绘画时会把后边的人稍微往上画一点，比例缩小一点，并用前边的人稍稍挡住一部分，这种表现远近距离的画法叫做透视法。

在艺术创造方面，两河流域的人流传下来许多经典，尤其是一些图案

和边框装饰。比如一种叫做圆花饰的图案，中间是一个圆点，周围环绕很多花纹，直到现在还很受欢迎；再比如一种叫做连接环的图案，如今还使用在浴室的地板砖，或公共建筑的砖墙上；又如一种叫“生命之树”的图案，依然被许多国家的人模仿，常用在地毯和刺绣上。

两河流域出土的刻有生命之树图案和头发、胡子呈螺旋卷状的强壮男人的石碑（复原图）。公元前3500年。藏于英国伦敦大英博物馆。

那么，在同一时期，与古埃及人隔着地中海的古希腊人又在画些什么呢？事实上，保存下来的古希腊绘画作品寥寥可数，不像古埃及在陵墓和神庙墙上的画，至今仍保留在墙上，木乃伊盒子上的画已经移到博物馆，两河流域的画从土堆里挖掘出来后，如今也保存在博物馆。古希腊人的画大部分都画在可移动的物体上，没有

保留下来。有一位名叫波利格诺托斯的希腊画家，被称为“希腊绘画之父”，同时期的作家都在书中记载说，波利格诺托斯是一位了不起的画家。可是，他却没有任何画作保存下来，我们无法欣赏到他的作品。

最著名的希腊画家是亚比利斯，他与亚历山大大帝是好朋友，并为其画了很多画像。亚比利斯经常说：“要曲不离口，笔不离手。”可见他工作时多努力。可惜的是，他的作品依然没有一幅保存下来，相反，他说的话和一些趣事倒是流传了下来。

如果你想欣赏古希腊人的绘画，只能去博物馆欣赏古希腊花瓶上的画。这些黏土花瓶并不是用来插花的，

而是用来盛装各种液体，更适合称为容器。

古希腊的黏土容器非常漂亮，有的又高又细，有的又矮又肥，有的带一个手柄，有的带两个手柄，什么形状的都有。当时的希腊没有王室，自然没有国王和王后可画，容器上面的图画都是希腊的神灵、英雄人物或神话中的一些场景。

这些图画大体可以分为两种风格：一种背景为红或陶土色，画面是黑或暗色；一种背景为黑色，画面是红或陶土色，看起来就像整个容器本来都涂上黑色，后来刮出了一幅画，才露出原本黏土的颜色。无论哪种风格，画面都非常优雅漂亮，也非常逼真。

03 教徒的画作

很多人都知道耶稣（sū）基督的大名，可是没人知道他长什么样。在耶稣时代，最有名的城市是意大利的罗马。罗马的基督徒很多，但在早期，基督教屡遭打击，基督徒不得不秘密行动。他们在罗马

的地下挖掘上万个隧道和地下室，平时用来开会，死后也葬在此处，这里渐渐变成了地下墓穴。墓穴里幽暗潮湿，只有一盏昏暗的小灯照明，顶部和墙壁上画满了耶稣的图像，其中有一幅叫《耶稣好牧人》。既然没有人见

《耶稣好牧人》，公元3世纪。意大利罗马普丽西拉地下墓穴天顶壁画。

过耶稣，画家们是依据谁来画的呢？答案是一个古希腊神。

墓穴里的画并不仅仅是一种装饰，对基督徒来说具有很深的意义。比如他们画鸽子是因为鸽子是圣灵的代表，他们画公鸡是因为彼得否认自己认识耶稣时正好有公鸡啼鸣，他们画铁锚是因为觉得基督教像铁锚一样可以保护狂风暴雨中的船只，他们画藤蔓是因为耶稣曾说“我就是一条藤蔓”。

等到罗马君主君士坦丁大帝受洗以后，基督教终于不再遭受迫害。教徒们从地下墓穴中走出来，在地面上修建教堂，又在教堂里刻满了各种关于《圣经》的美丽图案。

希腊的人物画像通常不穿衣服，因为希腊人认为人体是世上最美丽的

东西，不应该遮盖起来。但基督徒认为这种画像很不得体，故而画中人物都穿得严严实实，只露出手、脚和脸。这些画的背景全为金黄色，有一部分是用石子镶嵌出来的。因为石膏墙上的画容易脱落、破碎或被擦掉，石子镶嵌画却经得起脚踩与各种磨损，所以教堂地板上通常都是此类镶嵌画。

我在前一章里说过，波利格诺托斯是“希腊绘画之父”。几千年以后，居住在佛罗伦萨的契马布埃成了“意大利绘画之父”。他有一幅著名的画作，画的是圣方济修士。圣方济当时发起了一个圣方济会，也叫方济各修会，所有修士在加入时，必须放弃全部财物，终身不娶辛苦劳作，自己种粮食建房子等。而且，他们必须把头发剃光，穿着粗糙的棕色带帽长袍，腰间系有一根麻绳。

如果你看到名画里的圣方济，一定会惊叫：“他怎么又老又丑？”圣方济确实其貌不扬，头顶有一个圈代表神圣的光环，请注意看他手上的小黑点，这并不是无意中所留。因为这个人希望自己像耶稣，据说当某个天使降临，在他手上脚上钻了许多洞，如同耶稣被钉在十字架上手脚留下的那

《圣方济》，契马布埃作。意大利阿西西圣方济教堂壁画。

些洞——这些标记称作“圣痕”。

不过，契(qì)马布埃的成名并不全因绘画成就，更多是原因来自于他

佛罗伦萨，开始一段新的生活。长大以后，乔托画了许多关于耶稣、圣母玛丽亚和圣方济的画像。

在乔托的时代，画家用的颜料和现在的颜料完全不一样。现在的颜料一般由彩色粉和油混合而成，也就是在画布上使用的油彩。但在那时候，画家们是将彩色粉和水混合在一起，在刚刚好的石灰墙上作画，称作“湿壁画”。有些画家还将彩色粉与蛋清、胶水之类的黏性物质混起来，在干燥的石灰墙、木板或铜片上作画，称作“蛋彩画”。

的一个学生，这个学生后来也成为非常有名的画家。有一天，契马布埃在附近乡村散步，看到有个牧童一边放羊一边在石板上画羊。他凑过去一看惊讶极了，便问对方叫什么名字，牧童回答：“乔托。”

契马布埃问他愿不愿意跟自己学习绘画，乔托当然高兴啦。在征得爸爸的同意后，这个孩子跟着老师去了

佛罗伦萨有一座圣马可隐修院，

《天使报喜》，安吉利科作，1440年。意大利佛罗伦萨圣马可博物馆壁画。

里面有一位修士叫弗拉·安吉利科，他在教堂墙壁上画了许多《圣经》里的图画。修士的房间简陋得像囚牢一样，圣马可隐修院里大约有 40 间这样的单人小屋。安吉利科大半生的时间都在单人小屋的墙壁上画画，除此之外，他还用蛋彩在木板上画了不少蛋彩画。

这位修士的绘画风格和乔托比较

像，画有一幅很有名的《天使报喜》。在这幅画里，圣母玛丽亚坐在门外的圆凳上，双臂于胸前环抱，一个小天使从天而降，半跪在面前，说圣母即将生下上帝之子。

由于安吉利科的绘画作品实在太多，圣马可隐修院如今已经成为这位修士画家的专属博物馆。

文艺复兴时期的画家

在古希腊画家之后的两千多年，意大利出现了一批优秀的人，他们在艺术方面创造的成就丝毫不亚于古希腊的前辈——我们把这一段时期称作文艺复兴时期。

在文艺复兴的早期，有一位年轻人成了伟大的画家，他的外号叫“马萨乔”。你可能觉得没什么难听，但这个词的意思却是“脏兮兮的汤姆”。马萨乔很穷，因此整个人也确实脏兮兮的，他活着的时候一文不名，死后却有许多人争相去研究和临摹他的画。

之所以拥有这么多仰慕者，是因为马萨乔做到了其他画家未能做到的

《逐出伊甸园》，马萨乔作，1424—1427年。藏于意大利佛罗伦萨卡敏圣母堂布兰卡奇礼拜堂。

青史永留名

西方主要画派风格

文艺复兴风格

佛罗伦萨画派：达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔

威尼斯画派：提香、乔尔乔涅

巴洛克风格 代表画家：鲁本斯、委拉斯开兹、贝里尼、伦勃朗

洛可可风格 代表画家：布歇、华托、弗拉戈纳尔、夏尔丹、特纳

古典主义风格 代表画家：普桑、大卫、安格尔

浪漫主义风格

印象画派：马奈、莫奈、毕沙罗、德加、雷诺阿

新印象画派：修拉西涅克

后印象画派：梵·高、塞尚、高更
立体派：毕加索、波拉克

事。比如，他的画看起来非常有立体感，仿佛一眼能看透画像内容的后方，这种奇特的绘画效果称作“透视”。此前，无数画家很想弄出透视的效果，穷尽一生的努力都没有做到，而马萨乔却轻而易举地解决了这个难题，他最有名的一幅作品是湿壁画《逐出伊甸园》，画出了天使将亚当和夏娃赶出伊甸园的场景。

在研究马萨乔湿壁画的画家中，有一位叫弗拉·菲利普·利皮的修士。他是一个优秀的画家，却不是一个好修士。据说，这个家伙厌倦修士的生活，逃出了隐修院，结果被海盗抓走卖给别人当奴隶。有一天，他用一块木炭给主人画像，由于画得特别像，主人

便将其释放了。菲利普恢复自由身，重新拾起了画笔。某一次，一个女隐修院请他去画圣母像，女隐修院里全是修女，其中一位最漂亮的修女奉命当了圣母像的模特。本来，修士和修女禁止相爱，可是菲利普却爱上了她。俩人不顾一切地私奔了，生下一个儿子，取名菲利皮诺，意思是“小菲利普”。这个孩子后来也成了一名伟大的画家，甚至比自己的父亲还要有名。

那时候还有一位相当有名的画家叫贝诺佐·戈佐利。他在意大利比萨城的一座墓地围墙上留下了 22 幅绘画作品。这些作品大多是《旧约》上的故事，比如诺亚方舟、巴比伦、所罗门等。每幅画上都有一些人群，人群