

- 欧美中小学人文素质教育里程碑
- “在家教育”课程体系首创者代表作

希利尔讲 艺术史

XILIERJIANG

SHUSHI

[美] 维吉尔·M.希利尔 / 著 戴 葳 / 译创
张卓明 谭 婷 / 绘画

希利尔
人文启蒙读本
彩绘·写真版

CHISO 新疆青少年出版社

北京市绿色印刷工程——优秀青少年
(婴幼儿)读物绿色印刷示范项目

希利尔讲 艺术史

HILBERTJIANG

YISHUSHI

[美] 维吉尔·M.希利尔/著 戴 葳/译创
张卓明 谭 婷/绘画

CHISO 新疆青少年出版社

图书在版编目(CIP)数据

希利尔讲艺术史：彩绘·写真版 / (美) 希利尔著；戴葳译创；张卓明，谭婷
绘画. — 乌鲁木齐：新疆青少年出版社，2015.8
ISBN 978-7-5515-6540-0

I. ①希… II. ①希… ②戴… ③张… ④谭… III. ①艺术史—世界—少儿读
物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第184852号

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的读者朋友：

本书已入选“北京市绿色印刷工程——优秀出版物绿色印刷示范项目”。它采用绿色印刷标准印制，在封底印有“绿色印刷产品”标志。

按照国家环境标准（HJ2503-2011）《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》，本书选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料，生产过程注重节能减排，印刷产品符合人体健康要求。

选择绿色印刷图书，畅享环保健康阅读！

北京市绿色印刷工程

希利尔讲艺术史 彩绘·写真版

[美] 维吉尔·M.希利尔 著 戴葳 译创 张卓明 谭婷 绘画

出版人：徐江

策划：许国萍

美术编辑：桂婷婷

法律顾问：钟麟13201203567（新疆国律师事务所）

责任编辑：樊虎

装帧设计：

新疆青少年出版社

地址：乌鲁木齐市北京北路29号 邮编：830012

Http://www.qingshao.net

经销：全国新华书店

印制：北京盛通印刷股份有限公司

开本：720mm×1000mm 1/16

印张：22

版次：2015年9月第1版

印次：2015年9月第1次印刷

字数：290千字

印数：1—8 000册

书号：ISBN 978-7-5515-6540-0

定价：46.00元

制售盗版必究 举报查实奖励：0991-7833932 版权保护办公室举报电话：0991-7833927
服务热线：010-84850495 84851485 如有印刷装订质量问题 印刷厂负责调换

第一部分

第1章	绘画是人类的本能	2
第2章	古埃及人的画	8
第3章	宫殿上的拼图	13
第4章	愚人画	17
第5章	瓶瓶罐罐上的绘画	21
第6章	耶稣像和基督教徒的绘画	23
第7章	牧童画家	26
第8章	虔诚的修士画家	31
第9章	文艺复兴时期早期的三大画家	34
第10章	罪恶与布道	38
第11章	伟大的导师和“最伟大”的学生	43
第12章	画画的雕塑家	47
第13章	全能画家列奥纳多·达·芬奇	52
第14章	水城威尼斯的大画家	57
第15章	裁缝之子和光影大师	62
第16章	佛兰德斯画家	66
第17章	荷兰肖像画家	71
第18章	德国画家	76
第19章	神秘画家维米尔	80
第20章	说说西班牙画家	83
第21章	法国画家的风景画和广告牌	88
第22章	古典主义和浪漫主义	92
第23章	后来居上的英国画家	98
第24章	三个迥异的英国画家	103
第25章	巴比松的穷画家们	108
第26章	印象派画家	112
第27章	后印象派画家	116
第28章	非物象画派和超现实画派	120
第29章	更多的现代派画家	124

第二部分

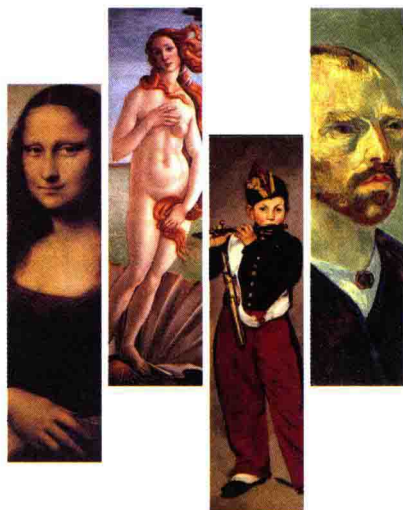
雕塑

第1章	古埃及的雕像	130
第2章	巨人像和矮人像	134
第3章	基路伯和国王	137
第4章	大理石雕像	140
第5章	自然的站姿	143
第6章	古希腊最伟大的雕塑家	146
第7章	菲狄亚斯之后	150
第8章	石膏模型	153
第9章	小珍品	156
第10章	陶土塑像	159
第11章	胸像和浮雕	161
第12章	石头里的故事	164
第13章	天堂之门	167
第14章	神奇的雕像技术	170
第15章	优秀的骑士雕像	174
第16章	四项全能	177
第17章	切利尼和他的珀尔修斯青铜像	180
第18章	米开朗基罗时代前后	183
第19章	一个意大利人和一个丹麦人	186
第20章	邮票中的雕塑	189
第21章	狮子、圣人和国王	192
第22章	珍贵的礼物	195
第23章	思想家的思想	198
第24章	现代雕塑	201

第三部分

第1章	世界上最古老的建筑.....	206
第2章	神庙.....	212
第3章	宫殿和神庙.....	215
第4章	完美的帕台农神庙.....	220
第5章	女式建筑.....	226
第6章	引领新风潮的科林斯柱式.....	229
第7章	不是一天建成的罗马.....	235
第8章	建筑物上的边饰.....	242
第9章	早期基督教建筑.....	247
第10章	早期东方基督教建筑.....	251
第11章	黑暗时代的希望之光.....	256
第12章	罗马式建筑.....	260
第13章	中世纪城堡.....	265
第14章	哥特式建筑.....	268
第15章	献给圣母玛利亚的赞歌.....	272
第16章	建在乡村的教堂.....	276
第17章	环游欧洲.....	280
第18章	芝麻开门.....	285
第19章	麻烦的圆顶.....	291
第20章	文艺复兴式建筑.....	295
第21章	英式住宅.....	299
第22章	“商标”建筑.....	303
第23章	巴洛克风格.....	309
第24章	英国迟来的文艺复兴式建筑.....	312
第25章	美国的小木屋和大房子.....	316
第26章	首都华盛顿和国会大厦.....	322
第27章	桥的故事.....	326
第28章	摩天大楼.....	333
第29章	功能主义建筑.....	338

第一部分

DIYI BUFEN HUIHUA

绘画是人类的本能

我一边听着老师讲课，一边把玩着手中的铅笔。

我先用它在我的书桌上画了两个圆点，两点之间大概距离有一寸。

然后我不经意地用铅笔尖在两个圆点上都戳了戳。这样，两个小圆点就有点像两只小眼睛了。我又画了两个圈，分别将两个圆点圈在里面，接着又画了一条弧线，把那两个圆圈连在一块儿。这样，我就让那一双小眼睛戴上了眼镜。

第二天，我在眼睛下面又画上了鼻子和嘴巴，它们看起来和小眼睛很协调。

第三天，我想我该把这整张脸画完，于是我又画上了耳朵和头发。

第四天，我还额外画上了一顶帽子。

第五天，我开始画身体部分，胳膊、腿和脚我都画上了。

第六天，我的小人画完了，我又在它的外围画上了一个大圈。我非常用劲儿，用铅笔一遍一遍地描着那个圆圈，直到它深深地刻在了我的书桌上。

第七天，我的大作就要完成了，却不幸被老师逮住了。

第八天，老师向我的爸爸告了状，送去了一张买新课桌的费用单。而我得到的——算了，还是不说我得到了什么吧。

我妈妈知道后，说：“我想他以后会是一个画家。”

我爸爸有些生气：“最好不是！要不然我要花的钱，可比一张课桌的钱要多得多。”不过后来，老天确实没让我走上画家的路。

我听说过，有一所学校的大厅里放了一块大木板，学生们可以随心所欲地画在上面。这块大木板上刻着一句话：

“如果你实在想画画，就在这块板子上画吧。只是不要画在你的书桌上。”

● 绘画是人类与生俱来的本领

实际上，绘画是人类与生俱来的本领。我敢说，只要让一个人手上拿到了一支笔，他就一定会忍不住要往可以画画的地方画些东西！他也许是在听讲，也许是正在打电话，但他同时也会下意识地拿起手边的笔在本子上涂涂画画，可能画出一个圆形、三角形、正方形，或者是一张

人脸。就算手边没有纸张，他们也会忍不住在桌子或者墙上留下些涂鸦，人们总是会想画些什么。回忆看看，是不是你见过的所有电话簿上多多少少都会有些涂鸦？

所以，画画是人类的本能，只要是人都这么会做。

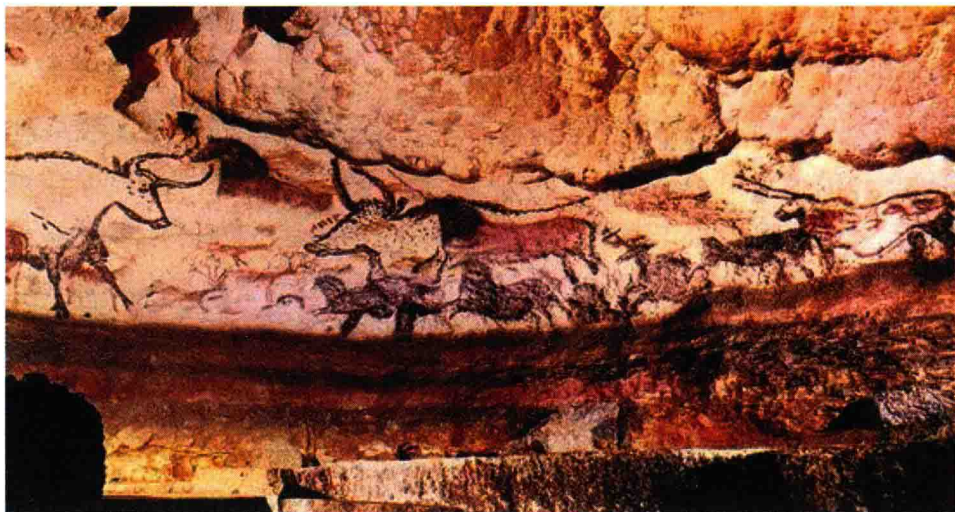
但天生就会作画这项才能只有人类才有。我们的动物朋友们在其他很多方面都能模仿人类，比如鹦鹉可以模仿人类说话，狮子可以学习跳火圈，狗可以学会立起来用前爪开门，猩猩可以学会骑车，马可以学习数数，猴子可以用水杯喝东西；但是，你一定没见过哪一类动物能学会画画！

无论是谁，在孩童时期都有过画画的经历。也许你画过一座没有门的小屋、一个带着笑脸的太阳、一只四不像的动物，或者一辆小汽车；也许除了你的爸爸妈妈，再没有人对你的“大作”交口称赞过，但你也得相信，在作画这件事上，你可比其他动物强多了。

● 孩子画的太阳花

画画是人类的本能，这项本能在人类尚未进入文明社会之前就已经具备了。那时的人类还是全身长满长毛的原始人，看起来就像野生动物一般。也许你会疑惑，当时并没有笔和纸张这样的工具，那当时的这些人类又是如何作画的呢？首先，你要知道当时的这些原始人类的居住环境。当时的原始人都以穴居的方式生活，就是说他们集体群居在一些神秘的大

● 法国拉斯科洞窟壁画

洞穴里。这些洞穴除了两面岩壁和高高的洞顶外空无一物。人类的祖先们就是在洞穴的岩壁上画画。原始人画好的“大作”并不会像今天的大人们一样用精致的画框裱好挂在墙上，那些画就那样原封不动地被保留在了洞穴的墙上和洞顶上。当然，有时他们还会将一些图画刻在动物的骨头上，比如鹿角或者象牙上。

除了在哪儿作画，我想你们一定也会好奇原始人用什么工具来画画。诚然，当时没有纸张和各式各样的笔，更别提什么颜料了。但是人类总有办法找到工具。他们通常直接用尖锐的工具在岩壁上刻画出图画。他们也会使用烧过的木棍来作画，因为木炭可以在岩壁上留下黑色的印记。当时的人们也会选择一些有色的颜料来作画，这些颜料通常都是用有色黏土和动物油脂混合制成的，但是颜色较为单一，常见的只有红色和黄色。最让人想不到的是，他们有时甚至会直接用血来做颜料，血最开始是红色的，但后来会慢慢变成暗黑色。

至于这些穴居人都喜欢画些什么内容呢，想来也一定会引起你们的好奇。你可以试着猜猜看，如果是你，让你随便画点什么，你最有可能画哪些东西？我想我给出的答案会是一座房子、一个小人、太阳和花

朵，还有就是熊或者猫之类的我喜欢的小动物。你的答案里还会有些什么呢？

我不知道你能不能猜中神秘莫测的穴居人的绘画喜好。实际上，他们所画的东西只有一类，不是人类自己，不是花草树木，也不是周围美丽的风景。他们主要画动物。这些动物可不是像你和我画得那些常见的猫、狗、猪、熊和马之类的动物。他们画的动物体型很大，长相也古怪。可以说他们画得很好，但是你就是辨不清究竟它是何种动物。

我们看不出来这些穴居人画的是什么动物也并不奇怪，因为在如今的生活中我们从未见过这类动物。它们是属于那个时代的动物。但你细心观察会发现，这种动物看起来有点像头大象，虽然它没有大象那对大耳朵，毛发也明显比大象要多得多。其实，它确实是一种巨型象。动物学家们把这种动物叫作“猛犸”。它们的身上之所以长了长长的毛发，是因为当时它们生活的地方气候异常寒冷，多而长的毛发有利于身体保暖。你也许认为大象是动物园里数一数二的高大动物，可我要告诉你，这种长毛象可要比那些你在动物园里看到的大象大得多！

人类的祖先们除了常画猛犸，也画其他动物，如属于水牛的美洲野牛。美国上世纪初发行的5分硬币上就画有美洲野牛，这种动物看起来和公牛差别不大。这些穴居人的画功可不一般，他们在洞穴的墙壁和洞顶上留下的野牛壁画栩栩如生，为此还流传出了这样一个趣事：在西班牙，一个小女孩和她的爸爸为了寻找箭簇走进了一个山洞，爸爸正忙着在黑暗的洞穴里四处搜寻时，小女孩惊呼了起来：“爸爸，有公牛！”他爸爸以为当真有公牛，忙叫道：“公牛在哪儿？”小女孩胆怯地指了指洞穴的洞顶——原来是以前的穴居人画的野牛壁画，它们太逼真了，叫小女孩信以为真了。

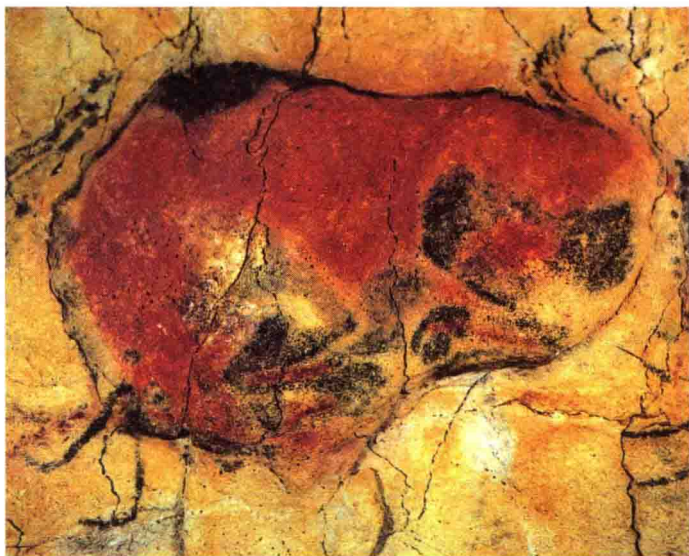
除了这些已经灭绝的动物外，这些穴居人也会画一些我们今天能见到的动物，比如熊、狼、驯鹿和长角鹿。

穴居人当时居住的洞穴非常黑暗，这让他们的作画环境非常恶劣。

那些深不见底的洞穴几乎没有任何自然光源，所以当时的穴居人仅能靠洞壁的灯发出的一点昏暗的光来作画。既然条件如此恶劣，他们又为什么如此热衷于作画呢？你也许会猜想他们兴许是

● 西班牙阿尔塔米拉山洞的野牛壁画

希望自己的住所变得更美，把他们的大作作为装饰的壁画。事实上，后来的人们研究发现，穴居人作画并不仅仅是简单地出于对美的需求，更重要的是，他们希望通过画画来祈求好运。这就像我们喜欢在春节张贴春联和“福”字一样，是希望能给全家带来好运。人们还发现，有时穴居人作画是为了记述一段经历，讲述一个故事，比如记录下他们猎杀一种动物的过程。当然还有可能，他们就和现在的我们一样，总忍不住本能地想画画。只要有画画的地方他们就想要一展才华，就像你们在家里的白墙上，更有甚者在书桌上刻刻画画一样。

所以说绘画就是人类的艺术本能，正是因为这样一个与生俱来的爱好，我们才能在人类的祖先去世了几千年后依然能欣赏到他们的画作，并借此对这些穴居人的生活有一星半点的了解。

第 2 章

古埃及人的画

我们已经提到穴居人会在他们居住的洞穴的岩壁和洞顶上作画。古代埃及人过去居住在房子里而非洞穴中，但他们并没有在墙上或天花板上作画的习惯。古埃及人所住的房子和现代人住的房子大不相同，它们往往就是一间简陋的土坯房，实际上比洞穴好不了多少。古埃及人对于自己活着时的场所并不十分在意，但他们却在另两个住所投入诸多的心血：一是他们死后住的地方，就是我们所说的“坟墓”；二是他们信奉的神灵所居住的场所，也就是被我们称为“神殿”的场所。

在今天，绝大多数人死后都会被埋在地下，这在古埃及是绝不可能发生的，古埃及人认定了死人不能被埋在地下。这种做法的另一个原因是当时的尼罗河每年夏天都会出现河水泛滥，这导致埃及大部分地面常年都淹在水中，这样的气候使地形非常不适于修建土墓。

古埃及人有一个信仰，他们认为人死了，几千年后他们的尸体就会重生。于是，当时有财力的国王和富翁都会花重金为自己修建陵墓，作为自己死后的居所。古埃及人希望尸体所放置的地方足够安全，就像放在保险箱里那样，因此他们绝不会用木头之类的材料，而会选用坚固的

砖头或者石头来建筑陵墓，为的是让他们死后的居所能永久保存。除此之外，古埃及人还会在尸体上抹上一些特殊的药物，以防这些尸体腐烂，以便它们能长久保存。

这些涂上了一些特殊药物的尸体被称作“木乃伊”，它们被古埃及人装在了人形木盒里。我们发现，无论是在用来装木乃伊的棺材上，还是在古埃及人精心修建的陵墓和神殿的墙壁上，都密密麻麻地布满了各种图画，成千上万幅图画几乎将所有的空间都覆盖了。这些图画都绘制于陵墓主人去世之前。

● 古埃及法老拉美西斯二世陵墓中的壁画

与穴居人在洞穴中所画的内容不同，古埃及人在木乃伊箱、陵墓或神殿墙上画的不再是野生动物，他们画的更多的是人物，包括普通的古埃及人、达官贵人和他们信奉的神灵。当然，他们偶尔也为一些动物作画，但这些动物与穴居人所画的动物截然不同。

我知道一个方法，可以直接判断出一个小孩的年龄：我们可以给他

们准备三张人脸的画，但都不是一个完整的人脸。第一张画上的脸少了眼睛，第二张画没有鼻子，第三张则没画上嘴巴。把这三幅画拿给那些小孩看，让他们说出画中缺了什么。你一定会认为每个小孩都应该能分辨出来吧！但事实上，不满六岁的小孩是看不出来这些画里缺少了什么的。借助这个方法，我们就可以推断出一个孩子是否到了六岁。

接下来就让我们来做一個类似的测试——画中寻找问题。看下图，这幅画出自古埃及人之手，画的是一个人正在制长矛，显然他是当时的一位工匠。但我要告诉你，这幅画里有几处问题。我不知道读者你现在多大，

能否看出其中的问题。但我建议你在翻看下面我给出的答案之前，先试着猜猜看。我想说，如果你看不出来，也许你还未满六岁，或者可能你已经超过 60 岁了——因为年长的人也有可能对此不是很擅长。

你有答案了吗？发现了吗，画中人物的眼睛看我们，脸却是侧着的！也就是说，这幅画不对劲的地方就是，在一张侧脸上画了一只正面的眼睛。

这幅画里还有一个古怪的地方：画中的人物身体是侧着的，双肩却向着我们，而他的双腿双脚却呈侧向。

事实上，并非这位画者出了问题，而是因为古埃及人作画都要遵循一个定律，即“正面侧身律”。画人物时，人物和眼睛需呈现正面，脸和身体却要画成侧面。所有古埃及画家都是这么画人物的，并且他们不得不这么画。

你是否留心过杂志封面上的图画呢？这些图有的是画些美女或者鲜花等非故事性的内容，有的则是在呈现一个故事或者故事中的一个情节。在那些故事性的图画中，有些还会配上文字，以注明画的内涵，有的则没有任何文字说明。那些没有附上文字说明，却仍能描绘出一个故事或故事片段的图画就是插图。

古埃及人画的大部分都是故事性的内容，即他们的画作多是插图。他们的画讲述的是某位已故王室成员的生前事迹，如某次狩猎或游行活动，或者一场战争。这些画有的没有附上文字，有的则用一些古埃及文字说明画中所讲述的故事。我们会发现，这些画中的古埃及文字看起来就像画一般。这种文字就是人类最古老的文字，叫作“象形文字”。

古埃及人作画还有一个特别之处。当他们在画一位国王和许多平民时，往往会把国王画得身形硕大，其他人则非常矮小。画中的国王就像是巨人，比平民高出了两三倍。

● 古埃及象形文字