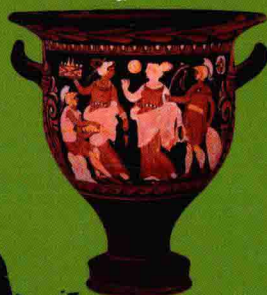

Virgil Mania Holiday

希利尔讲

[美] 希利尔/著 刘永安/译 漫唐堂/编

艺术史 I

从新的角度诠释我们的文明

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

万卷出版公司

Vigil Mores Hilmyer

希利尔讲 艺术史

[美] 希利尔/著
刘永安/译 漫唐堂/编

I

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

 万卷出版公司

© 希利尔 2016

图书在版编目 (CIP) 数据

希利尔讲艺术史: 全2册 / (美) 希利尔著; 刘永安译;
漫唐堂编. —沈阳: 万卷出版公司, 2016. 12

ISBN 978-7-5470-4242-7

I. ①希… II. ①希… ②刘… ③漫… 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 (2016) 第182916号

出版发行: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
万卷出版公司

(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

印刷者: 北京鹏润伟业印刷有限公司

经销者: 全国新华书店

幅面尺寸: 170mm × 230mm

字数: 330千字

印张: 26.25

出版时间: 2016年12月第1版

印刷时间: 2016年12月第1次印刷

责任编辑: 杨春光

封面设计: 冯顺利

版式设计: 张莹

责任校对: 张黎

ISBN 978-7-5470-4242-7

定价: 45.00元

联系电话: 024-23284090

邮购热线: 024-23284050

传真: 024-23244448

腾讯微博: <http://t.qq.com/wjcbgs>

E-mail: vpc_tougao@163.com

网址: <http://www.chinavpc.com>

常年法律顾问: 李福 版权所有 侵权必究 举报电话: 024-23284090

如有质量问题, 请速与印务部联系。联系电话: 024-23284452

希利尔 (Virgil Mores Hillyer)，美国杰出教育家，毕业于哈佛大学。毕业从事中小学教育，酷爱历史和艺术，喜爱旅行。美国著名学府卡尔维特学校第一任校长，创建了卡尔维特教育体系。

希利尔具备好老师的所有条件：他了解孩子们的成长心理，明白孩子们需要什么，知道如何讲孩子们才愿意听。

希利尔认为，孩子们的写作、阅读和数学的基础必须夯实。在此基础上，希利尔认为学生应当接受历史、艺术、地理和科学的系统教育，意在培育熟谙周遭世界各个方面的全面型学生。

希利尔痛感传统教科书的枯燥无味，立志为孩子编写一套读起来兴趣盎然的历史、地理

和艺术读物。从孩子的视角出发，每切入一个话题，都以故事或对话的形式导入，引发孩子的兴趣。

本书（上、下册）讲述的是世界艺术史，分为绘画、雕刻和建筑三部分。希利尔不是简单介绍那些赫赫有名的艺术家和他们流芳千古的作品，而是通过一个个生活中的小故事，讲述作品的诞生过程——伟大艺术品和伟大的艺术家皆有赖于专注、热情、天赋和机会，他们背后是一个崇拜艺术、欣赏美的时代。希利尔的目标在于，将艺术世界以生活化的姿态呈现在孩子们面前，唤起孩子们一生对真、善、美的持续热爱。

目 录

第一部分 绘画

第1章	世界上最古老的图画	003
第2章	这幅画出了什么毛病	008
第3章	宫殿上的拼图	013
第4章	（让人误以为真的）愚人画	018
第5章	瓶瓶罐罐上的绘画	023
第6章	耶稣像和基督教徒	026
第7章	牧童画家	030
第8章	天使般的弟兄	035
第9章	文艺复兴时期的画家	039
第10章	罪恶与布道	043
第11章	伟大的老师和“最伟大的”学生	048
第12章	画画的雕塑家	052
第13章	列奥纳多·达·芬奇	059

第14章	六个威尼斯画家	065
第15章	裁缝之子和光影大师	071
第16章	佛兰德斯人	077
第17章	两个荷兰人	084
第18章	德国画家	090
第19章	遗忘与发现	095
第20章	话说西班牙人	098
第21章	风景画和广告画	104
第22章	动荡的年代	109
第23章	后来居上	117
第24章	三个不同的英国人	124
第25章	穷画家们	130
第26章	最重要的角色	135
第27章	后印象派	140
第28章	非物象画派和超现实画派	146
第29章	其他现代派画家	151

第二部分 雕塑（上）

第1章	第一座雕像	159
第2章	巨人像和矮人像	164
第3章	基路伯和国王	169
第4章	大理石雕像	174
第5章	自然的站姿	178
第6章	最伟大的希腊雕塑家	182
第7章	菲狄亚斯之后	188
第8章	石膏模型	192
第9章	小珍品	197
第10章	陶土塑像	201
第11章	半身像和浮雕	204
第12章	石头里的故事	208

A still life painting of a vase with flowers. The vase is a light-colored, bulbous shape with a narrow neck, featuring some faint, dark, abstract markings. It is filled with a bouquet of light-colored flowers, possibly lilies or tulips, with long, slender stems and some green foliage. The background is a warm, textured, light brown or tan color. The overall style is soft and painterly, with visible brushstrokes and a gentle lighting effect. A blue circle is overlaid on the right side of the image, containing the text "第一部分" and "绘画".

第一部分

绘 画

第1章

世界上最古老的图画

我在听老师讲课，手里拿着一支铅笔。在我课桌上有两个大约1英尺宽的小点，我漫不经心地用铅笔尖在一个点上戳了一下，又在另一点上戳了一下，这两点就成了一双小眼睛。我在每只眼睛周围画上一个圈，然后用一条弧线把两个圆圈连起来，就成了一副眼镜。

第二天，在眼睛底下，我又画了鼻子和嘴巴。

第四天，我加了一个帽子。

第五天，我给它加了身子，包括胳膊、腿和脚。

第六天，我用铅笔重重地沿着画描了一圈，我一圈一圈地把画的线条加深，直到最终它们在课桌上留下了一道道凹痕。

第七天，老师发现了我，而我也把画作完成了。

第八天，老师得到了买新课桌的费用，而我得到了——嗯，谁知道画的是什么呢。

我妈妈说：“他可能会成为一个艺术家。”

我爸爸说：“那老天可得阻止啊！不然我要花的钱可就远远不止一张新课桌费啦。”后来，老天爷果然阻止了。

据我所知，有个小学在学校大厅专门放了一张大木桌用来给学生

们画画。在木桌的上方写着：如果你实在忍不住要画，画在这张桌子上，别在课桌上画。

如果你把一支铅笔放到一个人手中，他绝对忍不住要画些东西。

不管他是在听老师讲课还是接电话，只要有本子，他就会在上面画些圆圈、脸蛋、三角形或正方形；如果没有本子，他就在课桌上或墙上画。总之，他就是忍不住要画点什么。

想想看，哪本电话簿上不是涂满了东西？我们把这叫作人的本性。只要是人，就会这么做。

如今，动物也可以学会许多人类会做的事，但是画画是动物学不会的。

狗可以学着用两只脚走路去取报纸，熊可以学会跳舞，马可以学会数数，猴子可以学会从杯子里喝东西，鹦鹉可以学会讲话，但是人类是唯一可以学会画画的动物。

每个小孩肯定都画过画。你可能画过一匹马、一座小屋、一艘船、一辆汽车或者一只猫或狗。可能你画的那只狗看起来就是一只猫或四不像，但即使如此你也比任何动物要强得多。

即使是很久以前住在洞穴里浑身长毛看起来就像野生动物的原始人，也会画画。那时还没有纸和铅笔，人们在洞穴的墙壁上画画。画好的图画也不会用框子装起来挂在墙上——他们就直接画在洞穴的墙上和洞顶上。

有些图画是直接墙上刻画出来的，还有些图画是事后画上去的。当时人们用的颜料由有色黏土和动物油脂混合而成，通常只有红黄两色。或者，他们直接用血做颜料，一开始是红色，然后渐渐褪成暗黑色。有些图画看起来是用烧过的木棍画出来的，比如燃烧过的火柴棍就可以画出黑色的印记；有些图画是刻在骨头上的，比如鹿角或象牙上。

那么，你认为这些穴居人会画些什么呢？假如我让你随便画点什么，什么都可以。试试看，我想你画的东西应该不超出以下五种猜测：我首先会猜是一只猫，然后猜是一只帆船或一辆汽车，再然后

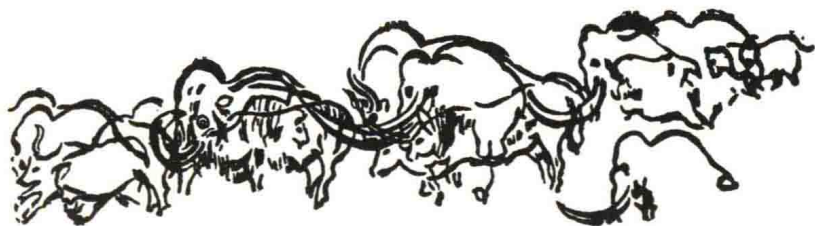

◆ 法国马德冷洞猛犸壁画

是一座房子，再猜是一棵树或一朵花，最后猜是一个人。除此之外，还有别的吗？

事实上，穴居人只画一种东西。不是男人，不是女人，不是树，不是花，也不是景色。他们画的主要是动物。那么你认为是什么动物呢？狗？不是。马？也不是。狮子？还不是。他们画的动物通常很大，很奇怪。但这些动物都画得很好，所以我们可以看出来它们的样子。上面是一张穴居人在几千年前画的图画。

看得出这张图画的是某个动物，而且这个动物不是猫或其他四不像。这是一种存在于他们那个时代的动物。它看起来像大象，事实上的确也是一种巨型象。但它的耳朵没有现在大象的耳朵长，而且它的毛发非常长。现在大象有兽皮，但几乎没有毛发。我们将这种动物叫作长毛象。长毛象毛发很长，因为那时美国气候非常寒冷，长毛可以保暖。另

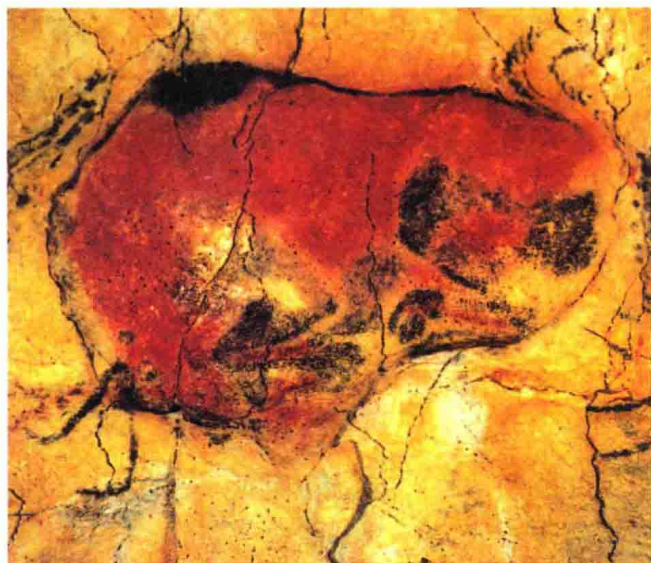
◆ 猛犸（长毛象）图，发现于法国拉·马德冷洞

外，长毛象比现在的大象要大很多很多。

现在已经没有存活的长毛象了，但是有人找到了它们的骨头，将这些骨头拼起来组成了大型骨架。如今我们仍然把非常庞大的东西叫作“长毛象”。在美国肯塔基州就有个长毛象洞。事实上这里以前没有长毛象居住，之所以叫这个名字只是因为这个洞非常大。

◆五美分硬币

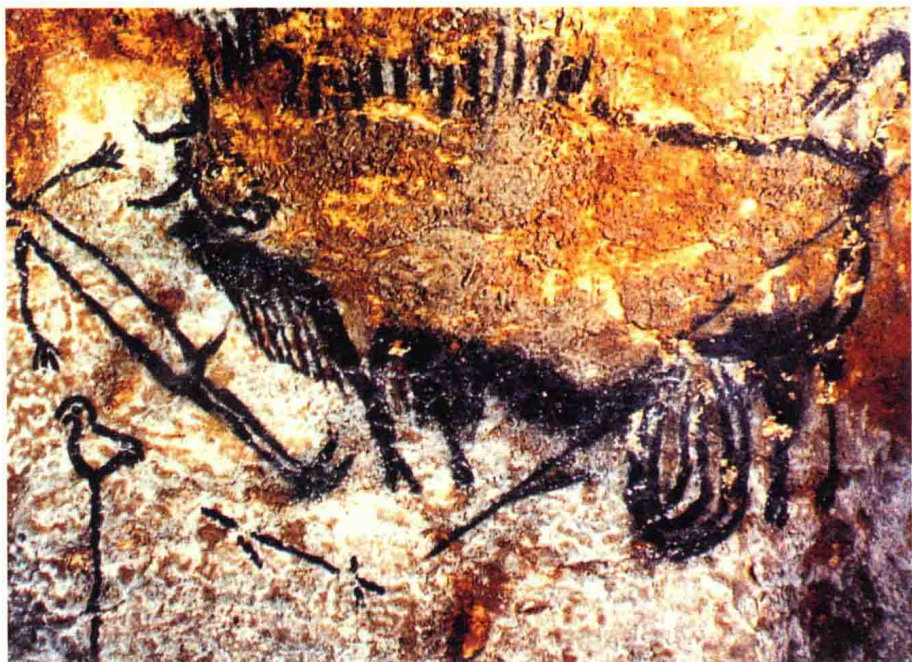
◆西班牙阿尔塔米拉洞窟的野牛壁画

除了长毛象外，穴居人也画别的动物，包括美洲野牛，是水牛的一种。

在我们的5美分硬币上就有一张水牛的图片，看起来和公牛差不多。以前在西班牙，有一个小女孩跟着她爸爸进了一个洞穴去找箭头。当她爸爸在地上找时，小女孩往洞顶上望了一下，发现洞顶上画着一些东西，看起来像一群公牛。小女孩就叫道：“快看，有公牛！”她爸爸以为她见到了真的公牛，忙叫着：“在哪？在哪？”

穴居人画的其他动物跟今天的动物差不多，比如驯鹿、长角鹿、熊和狼。

穴居人画这些图画时，洞穴里非常黑暗。因为那时

◆野牛图，发现于法国南部拉斯科山洞

洞穴里当然没有窗户的，唯一的光线就是洞壁灯所发出的昏暗的光。那么，他们为什么要画这些画呢？这些图画绝不只是墙壁装饰那么简单。我们认为那时的人们画这些画是为了祈求好运，就像有些人把一只鞋留在门外希望可以带来好运一样。或者，他们希望讲述一个故事，或者记录下他们宰杀的某种动物。还可能穴居人就是忍不住想画点什么，就像今天的小孩总是忍不住在车库墙上画点东西，甚至有时候是在自家房子的墙上，或者更严重的是在课桌上画点东西。

这些原始人——长须长毛的穴居人——所作的画是世界上最古老的图画，画这些画的原始人早在几千年前就去世了。你能想出什么东西可以像这些图画一样保存这么长时间吗？

第2章

这幅画出了什么毛病

上一章我们说到穴居人在洞壁和洞顶上画画。古埃及人不住洞穴，而是住在房子里，不过他们不在墙上或天花板上画画。古埃及人住的房子通常是小土屋，比洞穴好不了哪儿去，但这些埃及人感兴趣的不是自己或是住的房子，而是自己死后住的地方（就是我们所说的

坟墓），以及他们为神所建的房子（就是我们所说的神殿）。

如今，大部分人死后都埋在地下，古埃及人却认为人死后绝对不能埋在地下。再加上尼罗河每年夏天都会定期涨水，埃及大部分地面一年中大半的时间都淹在水中，很不适合建土墓。

古埃及人相信，他们死后，身体在几千年后又会展

◆《哀悼的妇女》，底比斯（埃及）拉莫斯陵墓壁画，约公元前1370年

生。因此，一些有实力的国王和富翁就会给自己建造陵墓，准备死后埋在里面。古埃及人希望把自己的尸体放在像保险柜那样安全的地方，所以这些陵墓用的材料绝不是木头或者其他类似的东西，而是坚固的石头或砖头，以便永久保存下去。另外在古埃及，人死后，人们就给尸体抹上药物保存起来，这样尸体就不会腐烂了。

用这些药物保存起来的尸体叫作木乃伊，装在人形木盒里。装木乃伊的人形木盒上、陵墓和神殿的石膏墙上都涂有许许多多的图画，密密麻麻不留一点缝隙。这些图画一般在陵墓主人去世之前就画好了。

古埃及人在木乃伊盒、陵墓或神殿墙上画的画，与穴居人画的不同，内容不再是野生动物。当然，有些画中也会有动物，但也与穴居人画的动物不同。他们大部分画的是人物，有普通民众、皇亲贵族和各种神明。

有一个方法，可以不问年龄就得出小孩的岁数。我们可以给一些小孩三张人脸的画，每张画上的脸都缺少一些东西。第一张画的脸上没有眼睛，第二张没有嘴巴，第三张没有鼻子，然后让这些小孩说出每张画都缺什么。你可能认为每个小孩都能说出来吧，但事实上，小孩子在6岁之前是完全看不出来这些画都缺少了什么。因此，如果孩子们说不出缺少了什么，我们就可以推断出，他们还不到6岁。

右侧图就是一幅古埃及人画的画，画中有几处不对劲的地方。这幅画画的就是一个坐着做长矛的人，也就是个长矛匠。我

