

history of

【超清彩图版】

希利尔 讲艺术史

【美】维吉尔·莫里斯·希利尔 著
明得 译

全球销量超过 **1000** 万册的
世界地理启蒙读物
广受青少年欢迎的人文知识图书

清华大学出版社

history of ART

希利尔 讲艺术史

【美】维吉尔·莫里斯·希利尔 著
明得 译

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书中希利尔将艺术知识和艺术鉴赏变成了孩子们熟悉的生活片段。艺术来源于生活，每个孩子都是艺术家，伟大的艺术家都需要葆有一颗赤子之心。希利尔以平实的方式，揭示了伟大艺术最平易近人的一面。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

希利尔讲艺术史/[美]维吉尔·莫里斯·希利尔(Virgil Mores Hillyer)著;明得译. —北京:清华大学出版社, 2017

ISBN 978-7-302-41140-6

I. ①希… II. ①希… ②明… III. ①艺术史-世界-青少年读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第183517号

责任编辑:朱敏悦

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王荣静

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市君旺印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm

印 张:18.25

字 数:289千字

版 次:2017年8月第1版

印 次:2017年8月第1次印刷

印 数:1~3 000

定 价:59.00元

产品编号:063294-01

第一部分 绘画

- 第1章 原始人的画 / 002
- 第2章 古埃及画怎么了? / 005
- 第3章 宫殿上的拼图 / 008
- 第4章 逼真的愚人画 / 011
- 第5章 瓶瓶罐罐上的图画 / 015
- 第6章 耶稣像和基督教徒 / 017
- 第7章 牧童画家 / 019
- 第8章 天使般的兄弟 / 022
- 第9章 文艺复兴时期的画家 / 025
- 第10章 罪恶与布道 / 028
- 第11章 老师和“最伟大”的学生 / 031
- 第12章 雕塑家的画 / 034
- 第13章 列奥纳多·达·芬奇 / 038
- 第14章 六个威尼斯画家 / 042
- 第15章 裁缝的儿子与光影大师 / 047
- 第16章 佛兰德斯画家 / 051
- 第17章 两个荷兰画家 / 056
- 第18章 德国的著名画家 / 060
- 第19章 遗忘与发现 / 063
- 第20章 西班牙画家的故事 / 065
- 第21章 风景画与广告牌 / 070
- 第22章 动荡的年代 / 073
- 第23章 后来者居上 / 078

- 第24章 三个迥异的英国画家 / 083
- 第25章 几位贫穷的画家 / 087
- 第26章 印象派 / 091
- 第27章 后印象派 / 094
- 第28章 非物象画派和超现实画派 / 097
- 第29章 其他现代派画家 / 101

第二部分 雕塑

- 第1章 最早的雕像 / 108
- 第2章 巨人和矮人 / 112
- 第3章 基路伯和国王 / 116
- 第4章 大理石雕像 / 119
- 第5章 自然的站姿 / 122
- 第6章 希腊最伟大的雕塑家 / 125
- 第7章 菲狄亚斯之后 / 130
- 第8章 石膏模型 / 134
- 第9章 浮雕 / 138
- 第10章 陶土塑像和灯 / 141
- 第11章 浮雕和半身像 / 143
- 第12章 石头雕像的故事 / 146
- 第13章 天堂之门 / 149
- 第14章 寻宝人和一个秘密 / 153
- 第15章 两座骑士雕像 / 158
- 第16章 四项全能 / 161
- 第17章 切利尼和他的珀耳修斯青铜像 / 164
- 第18章 米开朗基罗时代前后 / 167
- 第19章 一个意大利人和一个丹麦人 / 170
- 第20章 邮票上的人物头像 / 172
- 第21章 狮子、圣女和国王 / 175
- 第22章 意义深远的礼物 / 177
- 第23章 思想者 / 179
- 第24章 现代雕塑 / 181

第三部分 建筑

- 第1章 最老的房子 / 186
- 第2章 神庙 / 190
- 第3章 “土饼” 宫殿和神庙 / 193
- 第4章 完美的建筑 / 197
- 第5章 女士建筑 / 201
- 第6章 建筑新风潮 / 203
- 第7章 罗马不是一天建成的 / 207
- 第8章 建筑边饰 / 211
- 第9章 早期基督教风格 / 214
- 第10章 早期东方基督教风格 / 216
- 第11章 黑暗中的一线光明 / 221
- 第12章 圆拱 / 224
- 第13章 城堡 / 228
- 第14章 高耸入云的建筑 / 230
- 第15章 圣母的赞歌 / 233
- 第16章 乡村教堂 / 237
- 第17章 欧洲之旅 / 240
- 第18章 芝麻开门 / 243
- 第19章 麻烦的圆顶 / 247
- 第20章 回顾过去展望未来 / 250
- 第21章 英国建筑 / 253
- 第22章 商标、建筑 / 256
- 第23章 不合规矩 / 260
- 第24章 英国文艺复兴风格 / 263
- 第25章 从小木屋到大房子 / 266
- 第26章 首都华盛顿和国会大厦 / 270
- 第27章 桥 / 273
- 第28章 摩天大楼 / 277
- 第29章 建筑新思想 / 281
- 译后记 / 285

第一部分

绘画

第1章

原始人的画

我手里拿着一支铅笔，听老师讲课的同时，刚好看到课桌上有两个小点它们之间也就一英尺¹宽。我漫不经心地用铅笔尖戳了这个一下，又戳了那个一下。它们就变成了一双小眼睛。我又用圆圈圈住它们，然后用一条弧线把两个圆圈连起来，一副眼镜出现了。

第二天，在眼睛底下，我又画了鼻子和嘴巴。

第四天，我给它画了一顶帽子。

第五天，我给它加了身子，还有胳膊、腿和脚。

第六天，我用铅笔重重地沿着画描了一圈又一圈，整个画的线条越来越粗，最后在课桌上留下了深深的凹痕。

第七天，我的“杰作”被老师发现了，而这时我也刚好画完了。

第八天，老师得到了钱来买新课桌，而我得到了——嗯，管它画的是什么呢。

我妈妈说：“他也许会成为一个艺术家。”我爸爸说：“天啊！可得阻止他，不然我将来要花的钱可就不单单是赔一张新课桌

¹ 英美制卡长度计量单位，约合 30.48 厘米。——译者注

啦。”后来，老天果然遂了他的意。

据我所知，有个小学在学校大厅专门放一张大木桌，用来给学生们画画。木桌的上方写着：如果你实在忍不住想要画画，那就画在这张桌子上，不要再在课桌上涂涂画画了。

如果你把一支铅笔放到一个人手中，他应该会忍不住想要画点什么。

不管他是在听讲还是在打电话，如果有本子，他总会在本子上画些圆圈、脸蛋、三角或方块等。没有本子就会在桌面上或墙上画，总之他就是忍不住要画点什么。

想想看，电话簿上是不是经常被涂满了东西？这可以称作人之本性。只要是人，都有可能这么做。

如今，动物通过训练可以学会许多人类会做的事情，但画画是动物学不会的。

狗可以抬起前脚用两只后脚走路去取报纸；熊可以学会跳舞；马儿可以学会数数；猴子可以学会用杯子喝水；鹦鹉可以模仿说话。但是只有人类是唯一可以学会画画的动物。

每个小孩肯定都画过画。你可能画过小马、房子、小船、汽车或者小猫、小狗。可能你画的狗看起来像一只猫或四不像，但即便如此你也比其他任何动物要强得多。

即使是很久以前，那些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，画好的画更不会用画框装裱起来，他们直接在洞穴的墙上和洞顶上画画。

有些图画是直接墙上刻画出来，还有些图画是用颜料画上去。当时人们用的颜料通常只有红黄两色，它是用动物油脂和有色黏土混合成的。或者，他们直接用血做颜料，颜色一开始是红色，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，我们现在也可以用燃过的火柴根画出黑色的线条。

另外，还有些刻在骨头上的图画，比如鹿角或象牙上。

那么，你认为这些穴居人会画些什么呢？假设我让你随便画，什么都可以，试试看。我猜，你画的东西应该会是以下五种：我首先猜是一只猫，然后猜是一只帆船或一辆汽车，再然后是一座房子，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？

其实，穴居人只画一种东西。不是男人和女人，不是树，不是花，也不是风景。他们画的主要是动物。

那么你觉得是什么动物呢？狗？不是。马？也不是。狮子？还不是。他们画的动物通常身形巨大、长相

奇怪。这些动物是长毛象。

如今长毛象早已灭绝，但是人类发现了它们的骨头，将这些骨头拼起来组成大型骨架。现在我们仍然把非常庞大的东西称为“长毛象”。美国肯塔基州有个长毛象洞，事实上洞内并没有长毛象栖息繁衍过，只是因为这个洞非常大，所以才叫这个名字。

除了长毛象外，穴居人也画其他动物，就像美洲野牛。美洲野牛是水牛的一种。

5美分硬币上就有一个水牛的图像，它看起来和公牛差不多。以前在西班牙，有一个小女孩和她爸爸走进一个洞穴去找箭头。她爸爸在地上找箭头时，小女孩抬头一看，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，公牛！”女孩爸爸以为她看到真的公牛，忙喊道：“在哪儿？在哪儿？”

穴居人画的其他动物跟今天的动物差不多，如驯鹿、长角鹿、熊和狼。

穴居人画这些图画时，洞穴里非常昏暗。因为那时照亮洞穴的不是靠太阳光，而是靠洞壁灯发出的微弱的光。那他们为什么要画这些画呢？这些图画绝不只是为了装饰墙壁那么简单。我们以为那时的人们画这些画目的是祈求好运，就像有些人把一只鞋放在门外，希望这样做可以带来好运是一样的。或者，他们希望讲述一个故事，或记录下他们宰杀的某种动物。还有可能就是穴居人忍不住想画点什么，就像今天的孩子们总是忍不住在车库墙上涂涂画画，甚至有时候是画在自家房子的墙上，或者更严重的是在课桌上。

这些原始人——长须长毛的穴居人——所作的画是距今最久远的图画，这些画的原作者早就去世了。你还能想出什么东西可以像这些图画一样保存这么久吗？

古埃及画怎么了？

第1章我们说到穴居人在洞壁和洞顶上画画。古埃及人呢？他们已经有了自己的房子，他们却不在墙上或天花板上画画。古埃及人住的房子比洞穴好不了多少，通常情况下是低矮的土屋，但他们并不在乎活着住在哪儿，而是对自己死后住的地方——坟墓，以及他们为神所建的房子——神殿更感兴趣。

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，埃及大部分陆地一年中大半时间都淹在水里，很不适合建土墓。

古埃及人相信，在几千年后保存好的尸体又会重生。因此，一些有实力的国王和富翁会给自己建陵墓，以便死后安放在里面。古埃及人希望把自己的尸体保存在像保险柜那样安全的地方，所以建陵墓用的材料绝不是木头或其他类似的东西，而是坚固的石头或砖块，以便永久保存下去。另外，古埃及人死后，为了使尸体不腐烂就给尸体抹上药物保存起来。

这些用药物处理过的尸体叫作木乃伊，装在人形木盒里。装木乃伊的人形木盒、陵墓及神殿的石膏墙上，涂满了图画，密密麻麻的没有一点缝隙。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并不像穴居人所画的那样全是野生动物。当然，有些画中也会有动物，但也与穴居人画的动物不同。他们画的主要是人物，包括普通民众、皇亲贵族和各种神明。

你有没有观察过杂志封面上的图画？有些画的是鲜花美女，有些画似乎是在讲述一段故事。这种故事性图画中，有些底下会有文字说明，有些却没有任何文字。那些画上虽然没有文字，却仍然可以讲述

一个故事。我们就把这种画叫作插图。

古埃及人画的画大部分是插图，画的都是各种故事——某位已去世的国王或王后的事迹、某场战役、狩猎聚会或游行。有的没有文字，有的有一些古埃及文字，来说明图画的内容。这些文字本身看起来也像图画。事实上，古埃及文字就是图示法的一种，叫作象形文字。

古埃及人在画一位国王和许多平民站在一起时，通常把国王画得非常高大，其他人非常矮小。画中的国王看起来就像个巨人，是平民的两三倍高，目的就是显示出国王的伟大。

今天我们在画一群人时，如果要区别前后，将后面的人画小一点，往上画一点就可以了。古埃及人可不知道这种做法，他们将远处的人和近处的人画得大小一样。为了区别前后，他们就将后面的人画在前面人上边。

如今，我们有各种各样的颜色和阴影。古埃及人只有四种亮色——红黄蓝绿，以及黑白棕几种颜色，但他们的颜色都不容易褪掉。你知道，在今天，很难找到不褪色的颜料。除非是用耐晒的材料做成的，否则我们的窗帘、沙发罩，甚至衣服的颜色很快就褪掉了。但古

古埃及壁画

埃及人所作的画，即使到今天，颜色几乎还很鲜艳，就像刚画好一样。一方面，他们使用的颜料耐性好；另一方面，这些画长期藏在黑暗的陵墓里，没有经受日晒。这些石膏墙上的画颜色非常亮丽，甚至亮得有点不自然。事实上，古埃及人根本不在乎画的东西有没有颜色，或者本应当是什么颜色。他们画画比较随意。因此，他们有可能把人的脸画成艳红色，甚至绿色！

古埃及画都在陵墓里，所以这些画从一开始就不是画给任何人看的。那么古埃及人为什么要画这些画呢？他们有着怎样想法呢？事实上，今天我们建一座大楼，比如教堂、神殿或基督教寺庙，我们总会在地基里放一块空心石头，叫作奠基石。在这块空心石头里，我们塞满报纸、相片等东西。为什么呢？因为我们希望建筑物能够一直矗立在那里，奠基石就可以完好地保存在地下，直到建筑物倒了才被打开。这又是为什么呢？我不说答案，你们自己猜猜吧。总之，说到底，我们的想法和古埃及人的想法差不多。

宫殿上的拼图

从地图上看，距离埃及只有 1 英尺远，那里还有一个古老的国家。不过，事实上，这个国家离埃及有 1000 英里远。它的名字叫作——嗯，那个地方有好多个国家，而且名字都很难记，所以就先不提了吧。埃及境内有一条河，叫尼罗河，所以我们称埃及所在的地区为“尼罗河流域”。而埃及以东的这些国家境内有两条河，我们就将这些国家所在的地区统称为“两河流域”。如果你们非常想知道这些国家的真实名字，那么我就告诉你们吧。它们分别是美索不达米亚、卡尔迪亚王国、巴比伦王国和亚述。

据说，伊甸园曾经就位于这个地区。两河流域和尼罗河流域可以称得上是世界上最古老的区域。至于哪个流域历史更悠久，我们也不清楚。

两河流域的城市是当时最重要、最大的城市，可能比现在的纽约和伦敦还重要，还要大。它们都是由威武但残暴的国王统治，不过这些古老城市的建筑物都没有保存下来。两河流域石头很少，泥土很多，所以那里的人们只能用土砖来盖房子，土砖房自然就不能像埃及人的石砖房那样被长时间保存下来。而且，两河流域的人们仅仅是把砖块放在太阳底下晒干，没有像古埃及人那样用火煅烧。我们都知道，晒干的土块通常很快就会风干碎

裂，所以这些用晒干的土砖盖成的房子很快就会塌掉。那些曾经辉煌的城市，如今只剩下一堆堆砖灰，看起来就像一座座天然形成的小山。

你肯定在想，既然煅烧过的砖块坚固又易保存，为什么两河流域的人民不把砖块放到火里煅烧呢？这是因为，没有足够的木头和其他燃料来生火供他们煅烧砖块。不过，他们会在一些砖块上画上图画或装饰图案，然后再在这些图画或装饰图案上抹上一层类似玻璃的物质（我们把这种物质称为釉）。接着，将砖块放到火中煅烧，烧成琉璃砖片。这些琉璃砖片就保存了下来，被人们发现并挖掘了出来。

古埃及画主要是给死去的人看的。而两河流域的人们并不关心已经死了的人，他们是画给活着的人们看的。

两河流域的国王们也不会给自己建陵墓。他们并不在乎自己死后会变成什么样。相反，他们建造庞大的宫殿和神庙。为了使宫殿和神庙看起来更加漂亮，工匠们就将画好图案的雪花石膏板和墙砖贴在这些建筑物的墙上。

雪花石膏是一种石头，通常是白色的，质地非常软，很容易在上面刻划。工匠们将各种图画刻在雪花石膏板上，画画的手法和古埃及人差

不多。

他们在每块墙砖上画出一幅画的一部分，许多墙砖放到一起就组成了一幅完整的画，像拼图一样。有一种图画你或许没见过，叫镶嵌图案。它由许多不同颜色的小块砖拼凑而成。两河流域的画家是首次运用这种方法绘图的人。

古埃及人在陵墓和神庙墙上画的画至今仍保留在墙上，不过木乃伊盒上的图画却已经移到博物馆保存。两河流域的绘画，从土堆中挖掘出来后，如今也保存在博物馆里。

两河流域的人们在雪花石膏和墙砖上画的画，主要表现的是他们国王和大臣们的日常活动。那时的国王和大臣们最喜欢做的事就是狩猎和打仗。所以，很多画都描绘了战争和狩猎聚会的场景。

我们在两河流域发现的图画，很多绘画技巧都与古埃及绘画技巧非常相似。比如，两河流域图画中的人物和古埃及画像一样，也是侧脸和正面的眼睛。不同的是，两河流域画像的双肩也是侧面。另外，和古埃及人的画法一样，两河流域画家为了体现画中人物的前后，也会把后面的人画在前边人上面。不过在有些画中，他们会把后面的人稍微往上画一些，比例缩小，并用前边的人稍稍挡住后面人的一部分

亚述壁画

身体。这种表现远近距离的画法叫作透视法。

两河流域人们画的动物要比古埃及人画的更加自然。他们画的最多的是狮子和公牛，因为这两种动物都非常强壮。

不过两河流域画像中的人物与古埃及画像不同。两河流域人民崇尚身体强壮的人，而且他们认为长头发和长胡须是身体强壮的标志。所以，他们画的国王都非常健壮，肌肉发达，头发和胡须长长的，而且每一缕头发和胡须都是规则的螺旋卷，就像刚刚用铁棒烫过似的。

另外，两河流域人民非常擅长运用图案和边框装饰图画。他们画

的一种装饰图案叫作圆花饰，中间是一个圆点，周围有许多环形的花纹，还画一种叫作连接环的图案，这些图案沿用至今，就像我们浴室的地板砖或公共建筑的墙砖上也会用到这些图案。

两河流域还有一种图案被许多其他国家的人模仿。那是一种叫作生命之树的图案。这种树与自然界中生长的树木不一样，它同时长满不同种类的树叶、鲜花和果实。这种图案通常用在地毯和刺绣上。至于它的含义是什么，为什么要叫作生命之树，我们也不知道，所以你就自己猜猜看吧。

逼真的愚人画

以前，我养了一只小猫。

我特别爱逗它玩，把它高高地举起来让它照镜子。它看到镜子里的自己，总以为那是真的小猫，就会弓起背，对着镜子“喵喵”叫个不停，看起来有趣极了。令人奇怪的是，如果你让它看一张小猫的图片，它就不会做出激烈的反应，就像没看到似的。同样，小狗也总是会对着镜子里的自己汪汪地叫个不停，但对图片中的小狗或小猫没有任何反应。所以，动物虽然能看见东西，却不会欣赏图片。

有些人也是这样。可以看见精美的图画，却不懂得欣赏。所以看见和看懂是两回事儿。《圣经》里所谓的“有眼睛，但不会欣赏”，说的就是这个意思。

小时候，我家附近的街角那有一家糖果店，店里柜台上画了一枚1美元的银币。这枚银币画得就像真的一样，以至于几乎所有看见它的人都想把它捡起来。我那时觉得这幅画画得棒极了，画它的画家真了不起。

我还记得小时候去过一个美术馆，里面我最喜欢的画是画的一位女士，她躲在半掩的门后向外偷看。如果你第一次看到这幅画，你肯定会大吃一惊，因为它实在太逼真了，简直让人难以相