

深受青少年喜爱的艺术史经典读物

2010年入选影响中国孩子一生的十大图书之一

希利尔 讲艺术史

A Child's
History
Of Art

[美] 希利尔◎著 云中轩◎译

民主与建设出版社
Democracy & Construction Publishing House

Xilier Jiang Yishushi

希利尔 讲 艺术史

〔美〕希利尔◎著 云中轩◎译

A Child's
History
Of Art

民主与建设出版社
Democracy & Construction Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

希利尔讲艺术史 / (美) 希利尔 (Hillyer, V.) 著;
云中轩译. — 北京: 民主与建设出版社, 2016.4
ISBN 978-7-5139-1058-3

I. ①希… II. ①希… ②云… 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(2016)第068164号

书名原文: A Child' s History Of Art

出 版 人: 许久文

责任编辑: 李保华

版式设计: 刘 艳

出版发行: 民主与建设出版社有限责任公司

电 话: (010)59419778 59417745

社 址: 北京市朝阳区阜通东大街融科望京中心B座601室

邮 编: 100102

印 刷: 北京欣睿虹彩印刷有限公司

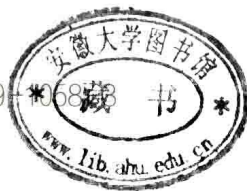
版 次: 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

开 本: 16

印 张: 19.5

书 号: ISBN 978-7-5139-1058-3

定 价: 42.80元

注: 如有印、装质量问题, 请与出版社联系。

假如你是一个还在读书的孩子，请把这本书带走。

或许，每天被囚禁在学校这座牢笼里的你，不知不觉间已经成了知识的囚徒，那么，请把这本书放在你的抽屉里或枕头下。这是一本不会被老师没收，也不会被家长禁读的课外读物。

它是一座长着脚的博物馆，虽然不及巴黎卢浮宫华丽，也不像伦敦大英博物馆那么宏伟，更没有纽约大都会博物馆的浩瀚，但毫不起眼的它却把世界艺术史上几乎所有著名的绘画、建筑、雕刻都收入囊中。这本书像一部时光机，能带人穿越历史；又像童话里的金钥匙，能打开思维的锁链。

假如您是一位为人师或为人父母的成年人，请把这本书带走。

或许，书中的文字不够华丽、内容不够深刻，但就像最贴心的朋友永远只会说最朴实的话语一样，请把这位朴实的“朋友”安置在你的书架上。

它是一本不会说话的活辞典。虽然它不能全部解答孩子们脑海中的“十万个为什么”，但起码能解释孩子们关于艺术史的诸多疑问：世界上最早的绘画出现在哪里？形似三角形乳酪的金字塔到底是用来做什么的？残缺的维纳斯雕像到底美在何处……当困惑的孩子歪着头，用充满渴求的眼神望向你时，不要

困窘，不要着急，这本书能帮你解决大部分难题。

如果你无暇一一解释，不妨把它送给好学的孩子，这本行文简洁、语言生动的艺术史书籍不会给孩子们造成任何阅读障碍，就像为他们邀请到了一位活泼的艺术史老师。

假如你是一个对古老文明和艺术充满向往的旅人，请把这本书带走。

或许，你只是对世界上一切美的事物充满向往，却不知远方的旅途中究竟有怎样的风景，请把这本书塞进你的背包里。这是几乎所有的美的事物的大合影，你将在未来的行程中逐一领略它们的风姿。

它是一辆载满乘客的金马车。你将乘着这辆马车游遍雅典、罗马、开罗、佛罗伦萨、巴黎、伦敦……它可以取代喷着蒸汽的隆隆作响的绿皮火车，也可以代替两头尖尖的威尼斯小艇，载着你到任何你感兴趣的文化艺术的发祥地和兴盛地，当然，它还能带着你穿越时空隧道，到那些已经消失了的历史古城，探寻被深埋起来的文明瑰宝。

更重要的是，与你同行的乘客，可都是响当当的大人物！达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、维特鲁威、布鲁内莱斯基、米隆、古戎、罗丹……这些耳熟能详的名字，是不是让你浑身的血液都沸腾了起来？记住，在这辆马车里，他们既是与你同行的乘客，还是你的向导，随时准备帮你解答任何与绘画、建筑、雕刻艺术有关的问题。不要错过这辆华丽的马车，它就像一次与艺术邂逅的难得机遇，赶不上的人灰头土脸，赶上的人才能从容不迫。

创作这本书的过程中，我时刻都感受着收获的喜悦与分享的快乐。

这像一次奇妙的时空穿梭之旅：早晨，我在古埃及的尼罗河畔和狮身人面像玩耍；中午，我躲在文艺复兴时期一间狭窄的画室里，打量着那些简陋的绘画工具；傍晚，在一位贵族家的厨房里，我看到年幼的卡诺瓦正小心翼翼地用黄油雕刻狮子；晚上，星星撒满了天空，就像数千年来那些伟大艺术家们闪亮的眼睛。

这一切，是我感受到的艺术的魅力，我迫不及待地想与人分享，尤其是那

些在艺术知识方面一片空白孩子，我想在他们的图纸上涂抹最灿烂的色彩；还有那些对艺术充满向往的成年人，请允许我以这些不够华丽的文字表达我对伟大艺术家的敬仰。

我希望自己能够以成人的思维，儿童的视角，摘取艺术史中最闪亮的部分，连成一串美丽的珍珠项链，每颗闪光的珍珠，都有着莫大的诱惑。会不会有人中招，心甘情愿得坠入我所设计的这个美的圈套？

不死板、不教条、不繁冗、不落俗套；有形、有色、有趣、言之有物。

这是我对这本书的期许和要求，希望恰好也能满足您心中一本好书的标准。无论如何，当你翻开这本书时，都请记住：学习是一件快乐的事情。

● 第一部分 绘画

- 1 世界上最早的画 / 002
- 2 这幅画有问题吗 / 006
- 3 宫殿墙壁上的图画 / 009
- 4 以假乱真的愚人画 / 012
- 5 瓶瓶罐罐上的绘画 / 016
- 6 耶稣像和基督教徒 / 018
- 7 牧童画家 / 021
- 8 天使般的弟兄 / 024
- 9 文艺复兴时期的画家 / 027
- 10 悔过与劝诫 / 031

- 11** 伟大的老师和“最伟大的”学生 / 036
- 12** 画家的雕塑 / 041
- 13** 多才的画家——列奥纳多·达·芬奇 / 045
- 14** 威尼斯的六个画家 / 050
- 15** 裁缝的画家儿子和光影魔法师 / 055
- 16** 来自佛兰德斯的大画家们 / 060
- 17** 画肖像画的荷兰人 / 065
- 18** 德国画家 / 069
- 19** 被遗忘的美丽 / 073
- 20** 西班牙画家 / 075
- 21** 为风景作画 / 079
- 22** 古典主义画派和浪漫主义画派 / 083
- 23** 最早出现的英国画家 / 087
- 24** 三个英国画家 / 094
- 25** 巴比松的画家们 / 099
- 26** 印象派画家 / 103
- 27** 后印象派画家 / 108
- 28** 非写实和超现实 / 112
- 29** 其他现代派画作 / 115

● 第二部分 雕塑

- 1 第一座雕像 / 120
- 2 巨人像和矮人像 / 125
- 3 基路伯和国王 / 129
- 4 大理石雕像 / 133
- 5 自然的站姿 / 136
- 6 最伟大的希腊雕塑家 / 139
- 7 菲狄亚斯之后 / 143
- 8 石膏模型 / 146
- 9 袖珍品 / 149
- 10 陶土塑像 / 151
- 11 半身像和浮雕 / 153
- 12 石头里的故事 / 156
- 13 天堂之门 / 159
- 14 发现雕刻秘密的人 / 162
- 15 最优秀和第二优秀的骑士雕像 / 165
- 16 全能的博那罗蒂 / 167
- 17 切利尼和他的珀耳修斯青铜像 / 171
- 18 米开朗基罗时代前后 / 174

- 19** 一个意大利人和一个丹麦人 / 176
- 20** 邮票上的头像 / 178
- 21** 狮子、圣人和国王 / 180
- 22** 精美的礼物 / 182
- 23** 思想家的思想 / 184
- 24** 现代雕塑 / 186

● 第三部分 **建筑**

- 1** 最古老的房子 / 190
- 2** 神庙 / 196
- 3** “泥饼” 皇宫与庙宇 / 200
- 4** 完美的建筑 / 206
- 5** 女性建筑 / 211
- 6** 建筑新风格 / 215
- 7** 罗马城不是一天建起的 / 219
- 8** 建筑的镶边 / 225
- 9** 早期基督教建筑风格 / 229
- 10** 早期东方基督教建筑风格 / 232

- 11** 黑暗中的光明 / 237
- 12** 圆拱 / 240
- 13** 城堡 / 244
- 14** 哥特式建筑 / 246
- 15** 法国的各大教堂 / 249
- 16** 法国教堂和英国教堂的差异 / 253
- 17** 欧洲之旅 / 255
- 18** 伊斯兰教的建筑 / 258
- 19** 意大利的建筑 / 262
- 20** 文艺复兴式建筑 / 265
- 21** 英国都铎式建筑 / 268
- 22** 带有“商标”的法国建筑 / 271
- 23** 打破成规的巴洛克建筑 / 275
- 24** 文艺复兴式建筑 / 278
- 25** 美国的建筑 / 281
- 26** 风格独特的华盛顿建筑 / 286
- 27** 桥梁 / 289
- 28** 摩天大楼 / 293
- 29** 建筑新思想 / 296

第一部分
PART 1

绘画

PAINTING

世界上最早的画

课堂上，我边听老师讲课，边在桌子上画画。我在书桌上画了两个相距约有一英尺小点。我把它们看作是眼睛，又在两个小点周围再画上圆圈，用一个漂亮的弧线把两个圆圈连在一起，一副眼镜就出来了。

第二天，我在眼镜下面加上了鼻子和嘴。

又过了两天，我在头上加了一顶帽子。

第五天，小人有了身子，有胳膊、有腿，还有脚。

第六天，我用铅笔在画的周围反复描，线条越来越粗，因为用力过猛，竟然在桌子上留下了很深的刻痕。

第七天，我的画被老师发现了，不过更重要的是我把它画完了。

第八天，老师拿到了买新书桌的钱，而我得到了——呵呵，管它的呢。

妈妈说：“儿子很有艺术家的天赋！”

爸爸却说：“天啊！千万别让他当什么艺术家，不然的话，我花的钱可不是一张桌子了！”当然，上帝果然让父亲如愿以偿了。

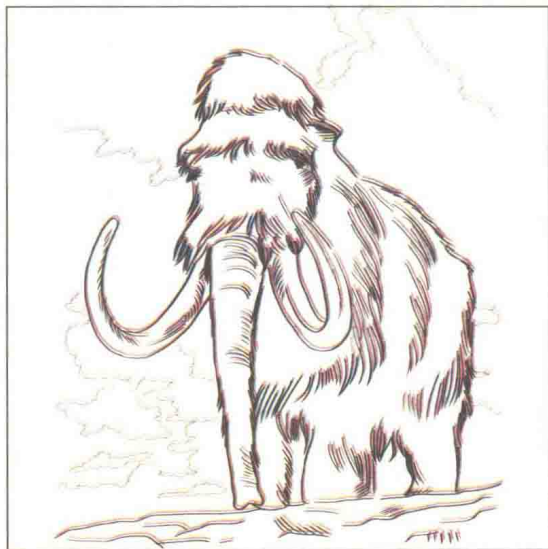
我听说，有所小学，在它的大厅里专门为孩子们准备了一张很大的木桌，学生们可以在上面无所顾忌的画画，大木桌上有一行字：你要是实在忍不住想画画，就在这张大桌子上画吧，请别在自己的书桌上画画。

你如果把一支铅笔交到一个人手里，一般人是根本忍不住画点什么的。不论他在做什么，他是听课还是打电话，只要身边有本子，他就会在本子上画

画，一会儿画个圈，一会儿又画张脸，一会儿又画个三角形……如果身边没有本子，他就会在桌面或墙上忍不住画点什么。

想一想，有哪本电话簿很多人会干的事情：狗可以站起来，用后腿走路去取报纸；熊能跳舞；马会算数；猴子能用杯子喝东西；鹦鹉可以学人说话。但是，没有动物能画画，只有人是能画画的动物。

孩子都爱画画。你可能画过马、小房子、船、汽车、猫或狗之类的动物。即便你画的狗可能像猫或者什么都不像，但是和其他动物比，它们还什么都画不了呢！连浑身毛茸茸的原始人也有画画的天赋。原始人生活的时代没有铅笔和纸张，他们就在洞窟的岩壁上画画。完成的画自然不会像今天的画家用框子裱起来挂在墙上，因为这些画被原始人直接画在了洞壁或者洞顶上的。有的画是刻在岩壁上的，有的是经过酝酿之后画上去的。当时的人们已经知道用有色粘土和动物油脂混合搅拌制造颜料的方法，调出的颜色一般只有红色和黄色两种。原始人甚至会用血做涂料，刚涂在岩壁上的血会随着时间的推移，从红色慢慢变成暗黑色。一些留下黑色痕迹的画是原始人用木炭画上去的，还有的图画则刻在鹿角或象牙等动物骨骼上。

◎ 法国拉·马德冷洞的长毛象壁画

你猜猜这些生活在远古的人会画点什么？如果我把机会给你，让你随便画点什么，你会画什么？我猜不外乎这五样东西：一只猫，一艘帆船或一辆汽车，一座房子，一棵树或一朵花，要么就是一个人。除了这些还能有别的吗？事实证明，原始人画中出现最多的东西，不是男人和女人，不是花草树木，更不是自然风景，而是一种动物。你能想出是什么动物吗？画狗吗？不是的。马呢？很少。画狮子？也不是。他们画的动物体型庞大，而且很逼真，因此，我们不难认出它们。

这是一幅原始人在几千年前留下的画。画里的动物既不是猫，也不是其他动物。它是一种已经灭绝的动物，长得很像现在的大象。它是一种生活在史前的巨象，只是耳朵没有现在的大象大。现在的大象只有皮肤，几乎没有毛发，而它全身长着很长的毛。我们给这种巨象起了一个很形象的名字——长毛象。当时的美洲大陆十分寒冷，长长的毛发可以起到很好的保暖作用。那时的长毛象要比现在的大象大许多许多倍。长毛象早已经灭绝了，但是它们的化石被陆续发现。把这些骨头拼接起来后，一副巨大的骨架便呈现在人们的面前。我们现在习惯性地把庞大的东西叫做“长毛象”。美国肯塔基州有一个洞穴叫“长毛象”，不是因为在那里发现很多长毛象的化石，只是因为那个洞穴非常大。

◎ 一幅奇妙的阿尔塔米拉洞穴壁画，这些洞穴的墙壁上覆盖有公牛等画像，涂有红色阴影和黑色的柔和色彩。他们的历史可能达到一万五千年到两万年

原始人不单单会画长毛象，在他们笔下还有其他动物出现，比如美洲野牛，它是水牛的一种。我们拿出一枚五分钱的硬币，会发现上面有一个野牛的图像，看样子很像公牛。在西班牙流传着这样的故事：一个小女孩随父亲到一个洞穴里找射出去的箭。爸爸低头四处寻找时，小姑娘却在看着洞顶，那里画了一群很像是公牛的动物。她不禁大叫：“公牛，快看！爸爸！”爸爸信以为真，忙着左顾右看道：“哪里？哪里？在哪里？”壁画上还有些是我们今天很熟悉的动物，像驯鹿、长角鹿、熊，还有狼。

原始人作画时，光线一定很暗。因为，洞穴里没有窗户，光线只能从洞口进来，或者依靠点燃的篝火来照明。他们为什么要花费很多精力画这些动物？我想这些画背后蕴藏的意义远非简单的装饰品能比。我们猜测远古人们认为这些画会带来好运，这和有些地方的人把一只鞋子放在门外面祈求好运是一回事。也有可能他们是想讲一个故事，比如打猎的故事。或者，原始人就是闲着无聊，想要涂抹点什么，就像现在的孩子根本不知道为什么管不住自己，愿意在库房或自家房间的墙上画画，最过火的就是画在学校的课桌上了。

这些长着很长毛发的原始人创作的画是世界上最古老的绘画作品，这些画的作者早在几千年前离开了我们。你还能想出和这些图画一样历史悠久的其他事物吗？

这幅画有问题吗

上一节我们介绍了原始人的壁画。这节课我们看看埃及人的绘画成就。

古埃及人不住洞穴，他们会盖房子，只是房子的墙上和天花板上没有画。大部分古埃及人住在小土屋里，不比洞穴强多少。他们不关心生前住的地方，却很在意死后的“房子”（坟墓），以及他们供奉神灵的庙宇（神殿）。

现在的人死后一般埋在地下，古埃及人却不这样做。古代埃及每年中都有很长一段时间被定期泛滥的尼罗河洪水浸泡，所以不适合土葬。古埃及人坚信自己死后会有来世，身体会复活。因此，国王和贵族会为自己修建陵墓，准备自己死后葬在那里等待复活。古埃及人希望自己的尸体能像放在保险箱里一样安全，所以，他们修陵墓时不会用木材，而是用石头或砖头这类坚硬的东西。同时，古埃及人会在尸体上涂抹防腐药剂，防止尸体腐烂。这些用药物处理过的尸体就是“木乃伊”，它们都有人形的棺槨。在人形棺槨、陵墓和神殿的墙壁上，都有工匠绘制的图画，密密麻麻，不留一点儿空隙。它们多在墓主人去世前完成。这些画与远古时代的图画大不相同。内容不再以野生动物为主，大部分画的是人——普通百姓、皇亲国戚，以及各类神怪。

有种方法可以不问孩子就能判断他的年龄。我们给一些孩子看三张画着人脸的画，每张脸都少画点儿东西：第一张没有眼睛，第二张没有嘴巴，第三