

◎ 全彩珍藏版◎

希利尔 讲艺术史

A CHILD'S
HISTORY OF ART

(美) 希利尔/著 王晋华 黄永华/译

黑龙江科学技术出版社

◎全彩珍藏本◎

希利尔 讲艺术史

A CHILD'S
HISTORY OF THE ART

〔美〕希利尔/著 王晋华 黄永华/译

黑龙江科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

希利尔讲艺术史:全彩珍藏本/(美)希利尔著;
王晋华,黄永华译.--哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,
2017.2

ISBN 978-7-5388-9049-5

I.①希… II.①希…②王…③黄… 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234207号

希利尔讲艺术史:全彩珍藏本

XILIER JIANG YISHU SHI: QUANCAI ZHENCANG BEN

-
- 作 者 [美]希利尔
译 者 王晋华 黄永华
责任编辑 回 博
封面设计 游 麒
出 版 黑龙江科学技术出版社
地址:哈尔滨市南岗区建设街41号 邮编:150001
电话:(0451) 53642106 传真:(0451) 53642143
网址:www.lkcbs.cn www.lkpub.cn
发 行 全国新华书店
印 刷 三河市明华印务有限公司
开 本 710 mm × 1000 mm 1/16
印 张 25
字 数 340千字
版 次 2017年2月第1版
印 次 2017年2月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5388-9049-5
定 价 49.80元

【版权所有,请勿翻印、转载】

目录

第一部分 绘画

第 01 章	最古老的画	002
第 02 章	这画有毛病吗	008
第 03 章	王宫拼图	013
第 04 章	愚人画	017
第 05 章	画在瓶瓶罐罐上的画	021
第 06 章	基督画像和基督徒的画	024
第 07 章	牧童画家	027
第 08 章	天使般的兄弟	031
第 09 章	再生的画家	034
第 10 章	罪恶与布道	038
第 11 章	伟大的老师和“最伟大的”学生	042

第 12 章	画画的雕刻家	046
第 13 章	列奥纳多·达·芬奇	051
第 14 章	六个威尼斯画家	056
第 15 章	裁缝的儿子和光影大师	061
第 16 章	佛兰德斯画家	065
第 17 章	两个荷兰人	070
第 18 章	德国画家	074
第 19 章	遗忘与发现	078
第 20 章	西班牙画家	081
第 21 章	风景画和广告牌	086
第 22 章	动荡的年代	090
第 23 章	后来居上	096
第 24 章	三位不同的英国画家	102
第 25 章	几位非常贫穷的画家	107
第 26 章	印象派画家	111
第 27 章	后印象派画家	115

第 28 章	早期的美国画家	119
第 29 章	更多的美国画家	123
第 30 章	两位旅欧的美国人	127
第 31 章	真正的男子汉画家	130

第二部分 雕塑

第 32 章	最初的雕像	136
第 33 章	最大和最小的雕像	141
第 34 章	基路伯和国王	146
第 35 章	大理石雕像	150
第 36 章	自然站立的雕像	154
第 37 章	古希腊最伟大的雕刻家	157
第 38 章	菲狄亚斯之后	162

第 39 章	石膏雕塑	166
第 40 章	宝石浮雕	170
第 41 章	陶土雕像	174
第 42 章	半身像和浮雕	177
第 43 章	石头里的故事	180
第 44 章	天堂之门	183
第 45 章	寻宝人和秘密	186
第 46 章	最美和第二美的两尊骑士雕像	191
第 47 章	全能艺术家	195
第 48 章	切利尼和他的珀尔修斯青铜像	199
第 49 章	米开朗琪罗前后	202
第 50 章	一个意大利人与一个丹麦人	205
第 51 章	邮票上的雕像	208
第 52 章	狮子、圣人和国王	211
第 53 章	精美的礼物	214
第 54 章	思想者的思想	217

第 55 章	美国的雕塑	220
第 56 章	美国最好的雕塑家	225
第 57 章	雕塑家弗伦奇	229
第 58 章	女雕刻家的作品	232
第 59 章	路的尽头	235

第三部分 建筑

第 60 章	最古老的房子	240
第 61 章	神殿	246
第 62 章	“土饼”宫殿和神庙	250
第 63 章	完美的建筑	255
第 64 章	女式建筑	260
第 65 章	建筑新风格	263

第 66 章	罗马不是一天建成的	268
第 67 章	建筑边饰	273
第 68 章	早期基督教建筑	279
第 69 章	早期东方基督教建筑	283
第 70 章	黑暗中的光明	289
第 71 章	圆拱	292
第 72 章	城堡	296
第 73 章	高耸入云的建筑	299
第 74 章	献给圣母的赞歌	302
第 75 章	乡村教堂	307
第 76 章	环游欧洲	311
第 77 章	芝麻开门	316
第 78 章	麻烦的圆顶	321
第 79 章	历史与未来	325
第 80 章	英国建筑	329
第 81 章	带“商标”的建筑	333

第 82 章	打破陈规	339
第 83 章	英国文艺复兴式建筑	343
第 84 章	从茅屋到房屋	347
第 85 章	美国首都华盛顿和国会大厦	355
第 86 章	“彩虹”建筑和“葡萄藤”建筑	360
第 87 章	摩天大楼	366
第 88 章	建筑的新思维	370
第 89 章	非具象画和超现实画派	376
第 90 章	其他现代派画家	381
第 91 章	现代雕塑	387

第一部分

绘画

第01章 最古老的画

听老师讲课的时候，我总习惯握着一支铅笔。木头课桌上有两个不知道从哪儿来的小点，相距几十厘米，我用铅笔在其中一个点上轻轻戳了一下，然后又戳了戳另外一个小点，一双小眼睛就这样出现了。我给这双眼睛分别画上一个圈儿，再用一条弧线连起来，还真像一副眼镜呢。

第二天，我在这双眼睛下面又添上了鼻子和嘴巴。

第三天，我添上了耳朵和头发。

第四天，我加上了一顶帽子。

第五天，我又加上胳膊和腿脚，这样，一个完整的小人出现了。

第六天，我用铅笔一次又一次加深这些笔画，一圈又一圈，线条越来越浓，直到课桌上留下了深深的铅笔印。

第七天，就在我完成这幅作品的同时，老师发现了我的行为，然后把我破坏课桌的举动告诉了我爸妈。

第八天，爸爸妈妈只好掏钱给我买了新的课桌，而我的心思还停留在那个小人身上，一点也没把新课桌当回事。

看着我画的小人，妈妈说：“他将来有可能成为一个艺术家。”爸爸沮丧地看着钱包说：“他千万不要成为艺术家啊，这才刚开始呢，我就赔上了一张

新课桌。”果然，我最后没能成为艺术家。

我想起了另外一所小学，他们专门在教学楼大厅里放了一张大桌子，给那些喜欢涂涂画画的孩子画画。这张大桌子上写着：

“爱惜你的课桌，如果你想画画，就在这张桌子上随便画吧。”

当一个小朋友拿着铅笔的时候，谁也阻止不了他想要画画的愿望。就算在上课，或者正在接电话，只要他手边有个小本子，他肯定会画点什么好玩的东西，比如圆圈啦，大胖脸蛋啦，或者是三角形和正方形什么的。要是你拿走他的本子，他就会在桌子和墙壁上继续涂涂画画。反正他就是要画点什么才肯罢休。

图 1-1 一些有趣的涂鸦

所以，当你看到一本被小朋友画得一塌糊涂的电话簿时，千万不要惊讶。爱画画是人类的天性，只要是人，肯定都喜欢。为什么这么说呢？因为其他动物虽然可以帮人类做许多工作，可它们却不会画画。小狗可以用两只脚走路，用嘴叼报纸；大黑熊能学人跳舞；马可以学会数数；猴子可以用杯子喝水；鸚

鹉最厉害了，它能学人讲话。不过，只有人类，才是唯一能够画画的动物。

有哪个小孩没画过画呢？你可能画过小马、小屋、轮船、汽车，还有小猫、小狗。也许你画的小狗看起来像是一只猫，甚至什么也不像，但你总比那些不会画画的动物强得多。

人类从什么时候开始学会画画的呢？很久很久以前，那些还住在山洞里的穴居人类，他们全身上下还长着浓密的毛发，看起来像是野生动物，可他们已经学会画画了。那时候可没有纸片和铅笔，他们就在山洞的墙壁上画画。画好之后，他们可不会用木框将图画装订好挂起来，因为他们把图画就画在山洞的墙上和洞顶上了。

他们用尖锐的石头在墙上刻出图案，或者直接用颜料在墙上画画。你知道他们那时候用的颜料都有哪些吗？他们常把带颜色的泥巴和动物的油脂混合在一起做成颜料，这样做成的颜料通常只有红色和黄色两种颜色。有时候，他们用动物的血做颜料，这种颜料最开始是鲜红的，后来会慢慢变黑。还有一些时候，他们直接用木炭作画，因为烧过的木棍可以画出黑色的图案来。此外，他们还曾在动物骨头上雕刻图画，这类图案在鹿角和象牙上最常见。

你猜猜看，这些住在山洞里的穴居人会画些什么呢？如果让你随便画点东

西，然后让我来猜你画了什么，我想你画的无非是这样一些东西：一只猫、一艘船、一座房子、一棵树、一朵花或者一个人，或者还有其他我没有猜到的东西。

其实，穴居人只画一类东西，他们画的不是男人也不是女人，不是树，不是花朵，更不是景色。他们主要画动物。你也许在想，是哪

图 1-2 远古人的动物壁画

种动物呢？狗？不对。马？不对。狮子？还是不对。他们画的都是特别大的动物，看上去很奇怪。不过这些图画都画得不错，我们还能够看出那些动物的轮廓。下面这幅图描绘的就是几千年前的穴居人在画画的情景。

图 1-3 穴居人正在画猛犸

显然，这是一种奇特的动物，不像猫，不像其他任何我们见过的动物，这种动物只存在于穴居人类所处的那个时代。它是一种巨型象，它的耳朵比现在的大象要短小，个头大，毛发特别长，相比之下，现在的大象有厚厚的皮，却

图 1-4 一头猛犸

几乎没有毛发。我们管这种动物叫长毛象（又叫猛犸），正是因为它们毛发长的原因。那时，美洲大陆的气候相当寒冷，长毛象正是借助它们长长的毛发来保暖的。

长毛象很早之前就灭绝了。有人找到了它们的骨头，并把这些骨头拼起来，组成了大型长毛象的骨架标本。直到今天，美国人仍然把

非常巨大的东西叫作“长毛象”。美国肯塔基州就有一个长毛象洞，当然，事

实上那里并没有长毛象住过，只是因为那个洞特别大，所以人们就这样称呼它。

除了长毛象之外，穴居人也画其他的动物，美洲野牛就是其中一种。这是一种水牛，在五美分的硬币上，你就能看到这种水牛的图像，它看上去像一头公牛。从前，在西班牙，有个小女孩跟着爸爸去一个洞穴，小女孩不经意间朝洞顶望了一下，发现洞顶上有一些图画，看上去像是一群公牛。

图 1-5 远古人画的野牛

“爸爸你看，有公牛！”小女孩喊道。

小女孩的爸爸吓坏了：“公牛在哪？在哪？”

看来这些穴居人画得不错，不是吗？

穴居人画的有些动物，我们今天还能见到，比如驯鹿、长颈鹿、熊，还有狼。

穴居人画这些动物的时候，岩洞里的光线不好。岩洞里根本没有窗户，洞里唯一的光线，就是穴居人自己插在岩壁上的火把发出来的光。有一个问题值得一提，这些穴居人为什么要画这些画呢？他们是想给自己的住所增添些装饰吗？我认为，穴居人画这些东西是为了祈求好运气，就像现在有些人进门的时候，把一只鞋丢在门外，希望能带来好运气一样；也许，他们是想记录一件事，

比如一次成功的打猎；又也许，他们根本就不是为了什么目的作画，而是忍不住想画点什么，就像小朋友们总想在车库的墙壁上，或者自家屋子的墙壁上涂涂画画，当然，最麻烦的是像我小时候那样，喜欢在课桌上画点什么。

这些住在山洞里的穴居人类，长着长须长毛，留下了世界上最古老的图画。你还能想出其他东西能像这些图画一样保存了这么长时间吗？