

美国家庭教育首选读物

欧美最受欢迎的人文启蒙系列丛书

希利尔

讲

当我还是一个小孩时，我用黏土捏过一个鸟窝，
里面有圆溜溜的蛋，一只小鸟蹲在里面孵蛋。这类小东西你也做过吗？
其实，这就是雕塑，只是当时的我并不知道。每个孩子天生
都是艺术家！伟大的艺术家都需要葆有一颗赤子之心。

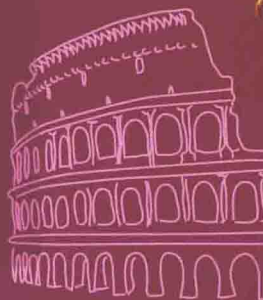

艺术史

[美] 希利尔 / 著

田涛 / 译 黄芮 / 插图

古吴轩出版社

中国·苏州

讲

希利尔 艺术史

[美] 希利尔 / 著
田涛 / 译 黄芮 / 插图

古吴轩出版社

中国·苏州

图书在版编目 (CIP) 数据

希利尔讲艺术史 / (美) 希利尔著; 田涛译. — 苏州: 古吴轩出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5546-0272-0

I. ①希… II. ①希… ②田… 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 (2014) 第 136946 号

责任编辑: 徐小良

策 划: 毕 晶

装帧设计: 沈加坤

书 名: 希利尔讲艺术史

著 者: [美] 希利尔

译 者: 田 涛

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

邮编: 215006

Http://www.guwuxuancbs.com E-mail: gwxcs@126.com

电话: 0512-65233679

传真: 0512-65220750

出 版 人: 钱经纬

经 销: 新华书店

印 刷: 北京盛新瑞利全印务有限公司

开 本: 710×880 1/16

印 张: 24

版 次: 2014年8月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5546-0272-0

定 价: 48.00元

目录

第一部分 绘画

最古老的图画·····	003
你能看出这幅画的毛病吗·····	008
宫殿上的拼图·····	012
以假乱真的愚人画·····	016
瓶子上的绘画·····	020
耶稣像与基督教徒·····	022
牧童画家·····	025
兄弟·····	030
文艺复兴时期的画家们·····	034
罪恶与布道·····	038
伟大的老师与“最伟大的”学生·····	043
画画的雕塑家·····	047
列奥纳多·达·芬奇·····	052
六个威尼斯画家·····	058
裁缝的儿子与光影大师·····	064
佛兰德斯人·····	070
两个荷兰人·····	076
德国画家·····	082
遗忘与发现·····	087
话说西班牙人·····	090
风景画与广告牌·····	096

动荡年代..... 101

后来者居上..... 108

三个不同的英国人..... 114

穷画家们..... 121

最重要的角色..... 126

后印象派画家..... 130

非物象画派和超现实画派..... 136

其他现代派画家..... 141

第二部分 雕塑

第一座雕像..... 149

巨人像和矮人像..... 154

基路伯和国王..... 159

大理石雕像..... 163

自然的站姿..... 167

最伟大的希腊雕塑家..... 171

菲狄亚斯之后..... 176

石膏模型..... 180

小珍品..... 185

陶土雕像..... 189

半身像和浮雕..... 192

石头里的故事..... 195

天堂之门..... 199

寻宝的人和秘密..... 202

第二优秀和最优秀的骑士雕像..... 208

四合一..... 212

切利尼和他珀尔修斯青铜像..... 216

米开朗基罗时代前后..... 220

一个意大利人和一个丹麦人..... 223

邮票上的人..... 226

狮子、圣人和国王..... 229

精美的礼物..... 232

思想家的思想..... 235

现代雕塑..... 238

第三部分 建筑

最古老的房子..... 245

神庙..... 251

“土饼”宫殿和神庙..... 255

完美的建筑..... 260

女式建筑..... 266

建筑新风潮..... 269

罗马不是一天建成的..... 274

建筑边饰..... 279

早期基督风格..... 284

早期东方基督教风格..... 287

黑暗中的一线光明..... 293

圆拱..... 296

城堡..... 300

高耸入云的建筑..... 303

献给圣母的赞歌.....	307
乡村教堂.....	312
环游欧洲	316
麻烦的圆顶.....	322
回顾历史 展望未来	326
英国建筑.....	330
“商标”建筑.....	334
打破陈规.....	339
英国文艺复兴风格.....	343
从小木屋到大房子.....	347
华盛顿首都和国会大厦.....	353
“彩虹”建筑和“葡萄藤”建筑.....	357
摩天大楼（续）.....	362
建筑新思想（续）.....	367

第一部分

绘画

课堂上，老师正在讲课。我一边听着，一边玩着手里的铅笔。我发现，我的课桌上有两个相距大约1英尺宽的小点。于是，我漫不经心地用手里的铅笔尖在一个点上戳了下，又在另一点上戳了下。于是，这两个小点就变成一双圆圆的眼睛。然后，我在这两只眼睛的周围又分别画上两个圈，再用一条弧线把这两个大圆圈连起来，于是，一副眼镜跃然桌上。

第二天，我又在这幅画里加上了一个鼻子、一张嘴。

第四天，我又给它加了一顶帽子。

第五天，我又给它加了身子，包括胳膊、腿和脚。

第六天，我用铅笔很用力地沿着我的画重重地描了一圈。我使劲地描着，把线条加深再加深，直到它们在我的课桌上留下了一条条凹槽。

第七天，我的画作被老师给发现了！不过幸运的是，我的画已经完成了。

第八天，我不得不赔给老师买一张新课桌的钱，而我得到了——嗯，管它画的是什么呢，反正是我的画作！

我妈妈这么说：“他可能会成为一个艺术家的。”

我爸爸这么说：“那老天可要阻止他啊！不然我要花的钱可就远远不止这一张新课桌的钱啦！”后来，老天听了爸爸的话，果然阻止了我。

据我所知，有这么一所小学，老师们在学校的大厅里专门放了一张大大的木桌，上面什么东西都没放，就在桌子旁，立着个小纸牌，上面写着：亲爱的同学，如果你实在忍不住想要在桌子上画画，那就画在这张桌子上吧，千万别在你的课桌上画画了。

假如你把一支铅笔放到一个人手中，我相信，他绝对会忍不住想要画些什么。

无论他是在听老师讲课还是接电话，只要手边有个本子，他总会忍不住在本子上画些圆圈、脸蛋、正方形或三角形。如果没有本子，他就会在桌子上或墙上画。总之，他就是忍不住要画点什么。

我觉得我们应该把这种情况的发生归结于人之本性。想想看，哪个电话簿上不是涂满了东西？只要是个普通人，就会这么做。

现在很多动物都可以学会许多人类做的事，但是画画这件事是动物学不会的。狗可以学着用两只脚走路，为你拿回报纸；马可以学会数数；熊可以学会跳舞；鹦鹉可以学会讲话；猴子可以学会从杯子里喝东西。但是人类是唯一可以学会画画的高级动物。

每个小孩子肯定都画过画。你可能画过一座小屋、一匹马、一辆汽车、一艘船或者一只狗。也许你画的那只狗看起来就像一只猫或者什么都不像，但即便如此你也比任何其他动物要强得多。

即使是很久以前那些住在洞穴里、浑身长满长毛看起来就像野生动物的原始人，他们也会画画。那时候，还没有铅笔和纸，他们就在洞穴的墙壁上画画。画好的画他们也不会用框子裱起来挂在墙上——他们就直接把画画在洞穴的墙上或是洞顶上。

在这些图画里面，有些画是用尖锐的利器直接在墙上刻划出来的，还有些画是事后染色画上去的。当时的人们还比较落后，在颜料的调配上只会用有色黏土和动物油脂混合而成，这样弄出来的颜色通常只有红色和黄色两种。有时候，他们还直接用血来做颜料。这种画一开始是红色的，后来随着时间的变化，渐渐褪成暗黑色了。有些图画是用烧过的木棍画出来的，那样就可以画出黑色的印记来。还有些图画是刻在动物的骨头上的，比如象牙或鹿角上。

现在我们来想象一下，这些穴居人会画些什么呢？假如我让你随便画点儿什么，我猜想你画的东西应该不超出这5种：我首先认为你画的是一只猫，然后我会猜你画的是一辆汽车或一艘船，再然后是一座房子，再就是一朵花或一棵树，最后我猜想你会画一个人。想一想，除此之外，还有别的吗？

事实上，穴居人只画一种东西。不是女人，不是男人，不是花，不是树，也不是景色。他们画的内容主要就是动物。那么你

● 西班牙阿尔塔米拉山洞的野牛壁画

觉得是哪种动物呢？马？不是的。狗？也不是。狮子？还不是。他们画的动物通常都很大，长得也很奇怪。但是他们把这些动物画得很好，所以，直到现在我们还能看出它们的模样。上页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，而且这个动物不是狗，也不是马，好像个四不像。这应该是一种只存在于他们那个时代的动物。它看起来很像大象，后来的研究证明，它的确是一种古代的巨型象。但是它的耳朵没有现在大象的耳朵那么长，并且它的毛发特别长。我们现在看到的大象都是没有什么毛发的，而且表皮都很厚。因此，我们把这种远古的动物叫作长毛象。它的毛发很长，估计是因为那时候的气候非常冷，毛长得长一点儿，可以保暖。另外它们还有个特点就是个头比较大，比现在的大象个头还大得多。

长毛象到现在已经灭绝了。不过有人找到了它们一些骨头的化石，将这些骨头拼起来组成了一个大型的长毛象的骨架。现在，我们仍然喜欢把那些非常庞大的东西叫作“长毛象”。在美国的肯塔基州，就有个长毛象洞。而事实上这个洞里从来就没有长毛象居住过，仅仅是因为这个洞非常非常大而已。

除了长毛象，穴居人也会画其他的动物。比如美洲野牛，它是水牛的一种。在美元的5分硬币上就有一张水牛的图片，从长相看和公牛差不多。以前在西班牙，有一个小女孩跟着他爸爸在外游玩，他们一起走进了一个洞穴去找箭头。当她爸爸低着头在地上寻找时，小女孩抬头往洞顶看了一下，发现洞顶上画着一些动物，看起来就像一群公牛。小女孩就朝他爸爸喊道：“快看，有公牛！”他爸爸吓了一跳，还以为她见到了真的公牛，忙问：“在哪儿？在哪儿？”

穴居人画的其他类型的动物跟今天的动物都差不多，比如长角鹿、驯鹿、狼和熊。

当时穴居人在画这些动物的图画时，洞穴里光线是非常暗的。因为那时的洞穴里没有窗户，唯一的光线就是洞壁上的火把所发出的昏暗之光。那么，他们为什么要画这些画呢？这些画肯定不只是做墙壁装饰那么简单。我们认为当时的人们画这些画更重要的是为了祈求好运，就像有些人把一只鞋留在门外，希望能带来好运一样。或者，他们是在讲述一个故事，或是用他们的方式记录下宰杀某种动物的场景。还有种可能就是穴居人忍不住想画点儿什么，就像今天的小孩总是忍不住在车库的墙上画点儿什么似的。

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。画这些画的画家早在几千年前就去世了。你能想得出有什么东西可以像这些图画一样长久留存于世吗？

你能看出这幅画的毛病吗

008

希利尔
艺术史

前面我们已经说过，穴居人在山洞的墙壁和洞顶上画画。古埃及人不住在洞穴中，他们住在房子里。但是他们不在墙上或房顶上画画。古埃及人住的房子一般都是小土屋，比洞穴好不到哪儿去。但是古埃及人在意的不是自己活着时住的房子，而是死后的住所（就是我们通常说的坟墓），以及他们为神所建造的屋子（就是我们说的神殿）。

现在，绝大多数的人死后都埋在地下，可是古埃及人却认为人死后绝对不能埋在地下。尼罗河每年夏天都会定期涨水，埃及的部分土地1年中有一多半时间都淹在水里，非常不适合建土墓。

古埃及人相信，他们死后，尸体在几千年后又会重生。所以，那些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存放在像保险柜那样安全的地方，所以建造这些陵墓所用的材料绝不是木头或其他类似的东西，而是坚固的石头，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。

这种用药物保存下来的尸体叫作木乃伊，放在人形木盒里。放木乃伊的人形木盒上以及陵墓和神殿的石膏墙上，都绘有许多

的图画，密密麻麻不留一点儿缝隙。这些图画一般在陵墓的主人去世之前就已经画好了。

古埃及人在木乃伊人形木盒以及陵墓或神殿墙上画的画，与穴居人画的不一样，内容不再是野生动物。当然，某些画中也会有动物，但是也和穴居人画的动物不同。他们大部分画的是人物：平民、皇亲贵族和神明。

有一种方法，可以不问年龄就知道小孩的岁数。我们可以给这些小孩3张人脸的画，每张画上的脸都缺少一些东西。第一张画上的脸没有眼睛，第二张没有嘴巴，第三张没有鼻子。然后我们让这些小孩指出每张画都少了什么。你也许认为每个小孩都能说出来吧，但事实上，在6岁之前，小孩子是完全看不出来这些画都少了什么的。所以，如果他们不能说出少了什么，我们就可以推断出，他们还不到6岁。

右图就是一幅古埃及人画的画，画中有几处不正常的地方。我不知道你现在有多大，能不能看出这幅画中的毛病。

来试一试，在我不告诉你之前，你能不能找出画中的问题。如果你看不出来，可能你不到6岁，或者你已经有60岁了，因为有许多年龄很大的人也会看不出。这就像猜谜，看你猜出来了没有。

答案就是：画中人物的眼睛在正视我们，他的脸却是侧向一旁的。所以说，不正常的地方就是，一张侧脸上画了一只正面的眼睛。

这幅画另一个奇怪的地方是：画中人物的身体是扭曲的，他的双肩是正面的，两条腿和双足却呈侧面形态。

事实上，古埃及的画像遵守的是“正面侧身规律”。人物的眼睛和双肩是正面的，脸和身体却是侧面的。所有古埃及的画家学的都是这种画画技法，并且他们必须这样画。

不知道你观察过杂志封面上的图画没有，有些画的是美女鲜花，有些是一个故事，或者故事的一部分。这种故事性的图画中，有些会在下面用文字说明画的含义，还有一些却没有任何文字。这些画虽然没有任何文字，却仍然可以讲述一个故事。我们把这种画叫作插图。

古埃及画大多数是插图，画的都是各种故事——某位已经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，说明图画的内容。这些文字本身看起来也像一种图画。事实上，古埃及文字就是图示法的一种，叫作象形文字。

古埃及人在同一张画上画一位国王和许多平民时，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2~3倍高，目的就是为了显示出国王的伟大。

今天我们在画人群时，如果想区别前后，我们知道，将后面的人画小一点儿，往上画一点儿就可以了。可是古埃及人不知道这种画法。他们把远处的人和近处的人画得一样大。为了区别前后，他们就把后面的人画在前边的人上面。

如今，我们已经发明了各种各样的颜色和阴影，但古埃及人却只有四种亮色——红黄蓝绿，以及黑白棕几种颜色。但是他们的颜色都不会轻易褪掉。你知道，现在，要想找到不褪色的颜料是非常难的。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都会褪掉了。但是古埃及人画的这些画，即使到了今天，颜色还跟几千年前刚画成时差不多一样鲜艳。