

有一位了不起的老师告诉我们：每个孩子天生都是一个艺术家。
他用最通俗易懂的语言，描绘出艺术最平易近人的面孔。

数十堂妙趣横生的艺术课 百张创意十足的美绘插图
更生动流畅的课堂内容，更全面丰富的知识讲解

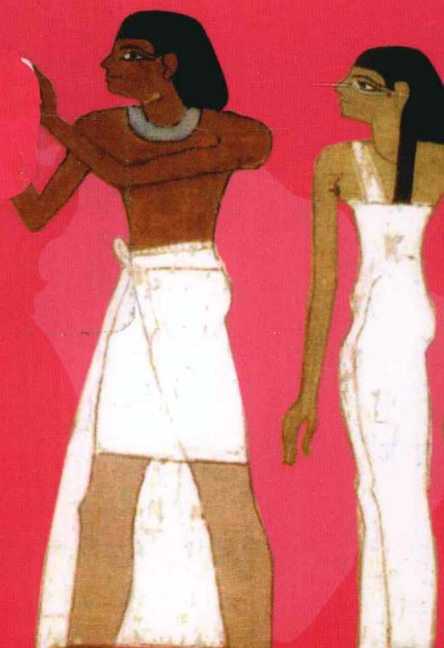
V.M. Hillyer

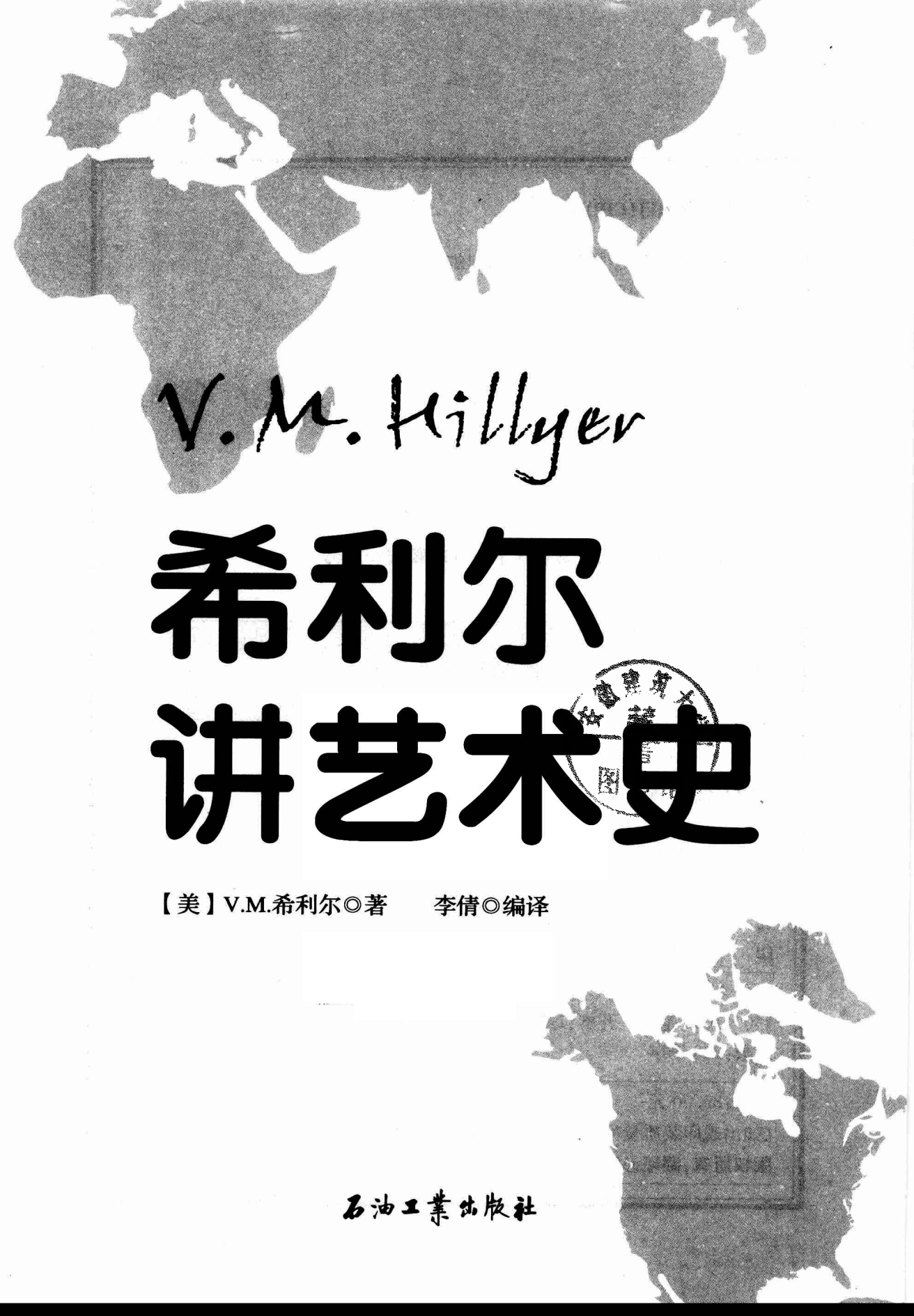
希利尔 讲艺术史

【美】V.M.希利尔◎著 李倩◎编译

- 影响美国几代青少年的艺术史经典读本，最受孩子欢迎的百年趣味读物
- “天生的好老师”希利尔的倾心力作

石油工业出版社

V. M. Hilmyer

希利尔 讲艺术史

【美】V.M.希利尔◎著 李倩◎编译

石油工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

希利尔讲艺术史/[美]V. M. 希利尔著,李倩编译.
北京:石油工业出版社,2012. 2
ISBN 978-7-5021-8869-6

I. 希…

II. ①希…②李…

III. ①艺术史-世界-青年读物

②艺术史-世界-少年读物

IV. J110. 9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 262016 号

希利尔讲艺术史

出版发行:石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号楼 100011)

网址:www. petropub. com. cn

联系电话:(010)64523558

经 销:全国新华书店

印 刷:石油工业出版社印刷厂

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

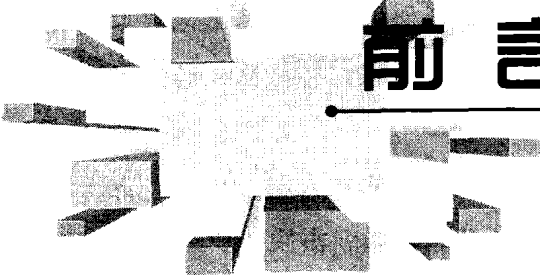
740×1060 毫米 开本:1/16 印张:16. 25 插页:4

字数:228 千字

定价:35. 00 元

(如出现印装质量问题,我社营销部负责调换)

版权所有,翻印必究

前言

假如你是一个还在读书的孩子，请把这本书带走。

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，能带你穿越历史；又像童话里的金钥匙，能打开你思维的锁链。

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，但它就像最贴心的朋友，永远只会说最朴实的话语，请把这位朴实的“朋友”安置在你的书架上。

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。

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。它是几乎所有美的事物的大合影，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，也是你的向导，随时准备帮你解答任何与绘画、建筑、雕刻艺术有关的问题。

在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。

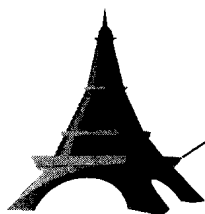
这像一次奇妙的时空穿梭之旅：早晨，我在古埃及的尼罗河畔和狮身人面像玩耍；中午，我躲在文艺复兴时期一间狭窄的画室里，打量着那些简陋的绘画工具；傍晚，在一位贵族家的厨房里，我看到年幼的卡诺瓦正小心翼翼地用黄油雕刻着狮子。

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的孩子，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明珠，连成一串美丽的珍珠项链，闪烁着灿烂的光芒。

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，希望也能满足您心中一本好书的标准。无论如何，当您翻开这本书时，都能感觉到：学习是一件快乐的事情。

目 录

Contents

绘画篇

- 第一章 世界上最早的图画 / 3
- 第二章 意义奇特的古埃及壁画 / 7
- 第三章 两河流域的绘画新技巧 / 10
- 第四章 古希腊的伟大画家 / 13
- 第五章 天才徒弟 / 16
- 第六章 钟情于圣经故事的画家 / 19
- 第七章 “古希腊风” 卷土重来 / 22
- 第八章 著名的意大利画家 / 25
- 第九章 英年早逝的天才拉斐尔 / 29
- 第十章 会画画的雕塑家 / 32
- 第十一章 奇才达·芬奇 / 35
- 第十二章 画家辈出的威尼斯水城 / 38
- 第十三章 裁缝的安德烈和光影魔术师 / 41
- 第十四章 画家的第二故都 / 45
- 第十五章 别致的荷兰肖像画 / 48
- 第十六章 德国肖像画高手 / 51

- 第十七章 被遗忘在时光里的画家 / 54
- 第十八章 三位伟大的西班牙画家 / 57
- 第十九章 风景画和广告牌 / 61
- 第二十章 古典主义画派的诞生 / 64
- 第二十一章 不再沉寂的英国画家 / 68
- 第二十二章 三个英国人 / 71
- 第二十三章 充满艺术细胞的穷画家 / 75
- 第二十四章 印象派画家的新技巧 / 79
- 第二十五章 经历离奇的后印象派画家 / 82
- 第二十六章 整天奇思妙想的画派 / 85
- 第二十七章 现代画派的大人物 / 88

建筑篇

- 第一章 最老的房子 / 93
- 第二章 千年不朽的神庙 / 97
- 第三章 朴实无华的宫殿 / 99
- 第四章 完美的帕特农神庙 / 103
- 第五章 有性别的建筑 / 107
- 第六章 花样百出的柱子 / 110
- 第七章 精明的古罗马工程师 / 113
- 第八章 城墙外的圣保罗大教堂 / 116
- 第九章 气势磅礴的拜占庭风格 / 119
- 第十章 迟来的修道院 / 123
- 第十一章 遍布欧洲的罗马式建筑 / 127
- 第十二章 古堡寻踪 / 130

- 第十三章 神秘感十足的哥特式建筑 / 132
- 第十四章 法国的哥特式教堂 / 135
- 第十五章 法国、英国千秋各异的教堂 / 138
- 第十六章 一起环游欧洲 / 141
- 第十七章 佛罗伦萨大教堂的遗留难题 / 144
- 第十八章 意大利文艺复兴式建筑 / 148
- 第十九章 典雅英伦范 / 151
- 第二十章 法国塞纳河畔的名胜 / 155
- 第二十一章 挣脱束缚的巴洛克风 / 159
- 第二十二章 最华丽的纪念碑 / 162
- 第二十三章 在美国大行其道的“殖民式”风格 / 164
- 第二十四章 诞生于荒地的美国首都 / 168
- 第二十五章 架在大地上的彩虹——桥梁 / 171
- 第二十六章 平地崛起的摩天大厦 / 175
- 第二十七章 注重功能主义的新式建筑 / 178

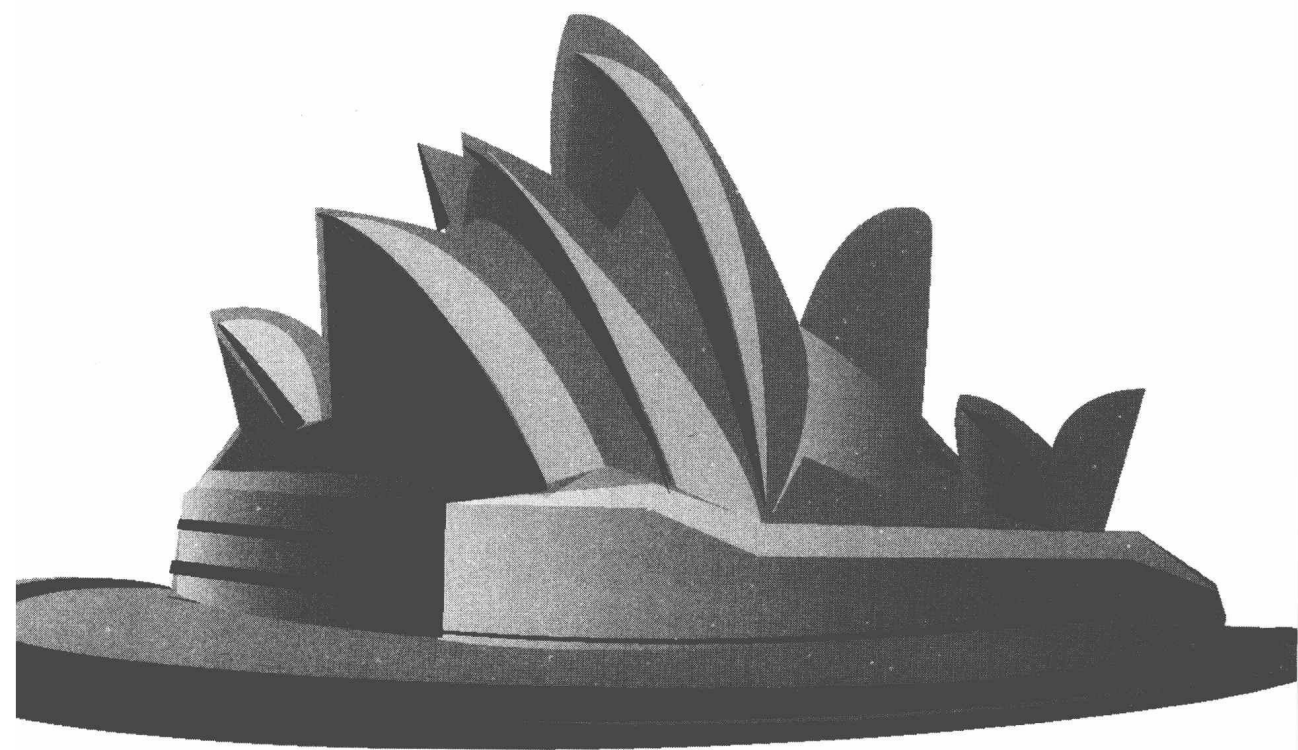
雕塑篇

- 第一章 从有雕像开始 / 185
- 第二章 巨人和小矮人并存的国度 / 189
- 第三章 亚述人的雕塑艺术 / 193
- 第四章 久负盛名的古希腊大理石雕像 / 196
- 第五章 不一样的雕像，一样的“站姿” / 199
- 第六章 伟大的古希腊雕塑家 / 202
- 第七章 长着希腊鼻的神像 / 206
- 第八章 “受难”的雕塑 / 209

- 第九章 袖珍雕塑 / 213
- 第十章 日常雕塑 / 216
- 第十一章 半身像和浮雕 / 218
- 第十二章 雕塑的栖身之地 / 220
- 第十三章 天堂之门的由来 / 223
- 第十四章 爆发“春倦症”的欧洲 / 226
- 第十五章 意大利骑士雕像 / 229
- 第十六章 无人不知的全能型雕刻家 / 232
- 第十七章 金匠巧手 / 235
- 第十八章 低谷期的雕刻家们 / 238
- 第十九章 雕塑界的慈善家们 / 240
- 第二十章 喜欢雕刻动物的雕刻家 / 243
- 第二十一章 自由照耀世界 / 246
- 第二十二章 正在思考的雕像 / 248
- 第二十三章 继往开来的非写实派 / 250

绘画篇

第一章 世界上最早的图画

清脆的上课铃声十五分钟以前就停止了，讲台上的老师讲兴正酣。但是，比起他讲的知识，我对面前的课桌更感兴趣。

于是，我一边听课，一边用铅笔在棕褐色的桌面上画了两个小圆点，它们之间隔着一小段距离，这是两只眼睛。接着，我又用两个圆圈和一根漂亮的弧线拼成了一副眼镜。一双机灵的眼睛出现在我的课桌上，好像正在眨动呢！

第二天，我在眼睛下面加上了挺翘的鼻子和红色的嘴巴，并用曲线勾勒出了这个小人的脸颊和头发。

接下来的两天，天气有些转凉，我赶紧给我的小人戴上了一顶暖和的帽子。

第五天，小人有了身子，有胳膊、有腿，还有手脚。画好脚以后，我突然冒出一个念头：等晚上我回了家，他会不会趁机逃走？

于是，第六天早上，我用铅笔在小人的周围反复描出了几根很粗的线条。有了这个坚固的栅栏，小人一定跑不掉了。不过，我用力太猛，以至于桌面留下了很深的刻痕。

第七天，我还没来得及给他画上一个沉重的大书包，老师走到我身边，发现了这个藏在课桌上的秘密。

我为此付出的代价是赔偿学校一张新课桌的钱，得到了一次难得的绘画经验，还有妈妈的夸奖：“儿子很有艺术家的天赋！”但爸爸可不这么想，他一直在唠叨：“天啊！千万别让他当什么艺术家，不然，我花的钱可不是一张桌子了！”

最终，上帝果然让父亲如愿以偿了。

那时候，我非常羡慕另一所学校的孩子们。据说，那所学校的大厅里有一张很大的木桌，桌上有一行字：你要是实在忍不住想画画，就在这里画吧，请别把自己的书桌变成画板。

如果把一支笔交到一个人手里，那么对方多半会忍不住要画点什么。即使他正是在听课、打电话、听音乐或者忙其他什么事情，只要身边有笔和纸，他一般都会涂涂画画，一会儿画个不规则的圆圈、一会儿又画张模糊的脸、一会儿又画个三角形……如果身边没有纸，那干净的桌面或洁白的墙壁就要倒霉了。尤其是小孩子，虽然他不懂任何绘画技巧，但是还是喜欢随处涂抹，即使笔下的兔子像猫、猫像狗，他们依然乐此不疲。

可见，画画是人的本性，就连浑身毛茸茸的原始人都有画画的冲动。

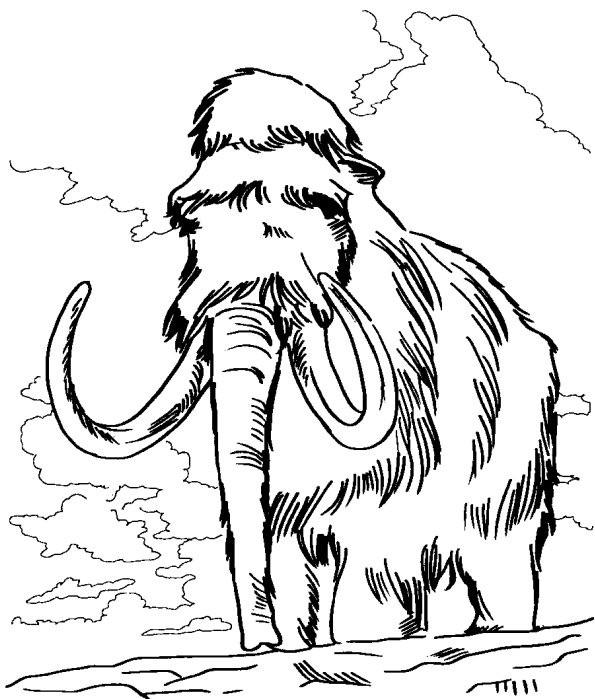
那时候虽然没有纸，但原始人拥有天然的巨大画板——岩壁，虽然没有笔，但鹿角或象牙等动物骨骼却被他们充分利用起来了。他们还自创了红色和黄色的颜料——用有色黏土和动物油脂混合搅拌而成。还有木炭和血液也被用来画画，用血液描绘的图画会随着时间的推移，由红色变成暗黑，这是时间流逝沉淀下来的印记。

原始人的作品留在了洞窟的石壁或者洞顶上，经历了数万年岁月的磨砺和淘洗，让人们能窥见在那段遥远而朴素的历史中绽放出的艺术之花。

至于他们都画了些什么，似乎不好猜测。毕竟，现在人们笔下常出现的一棵树、一朵花、一只猫、一艘帆船、一辆汽车或者一座房子，对于当时的人来说都是非常陌生的事物。任何天马行空的想象力都不能驱使他们画出从未见过的东西。所以，那些屡屡出现在他们生活中，或与他们的生活息息相关，或曾在某个刹那让人震撼的动物，就成了石壁上绝对的主角。

在法国拉·马德冷洞里，一只早已灭绝的长毛象正在岩壁上悠闲地踱步。这头生活在史前的巨象长得与现在的大象很像，不同的是它的身材更高大，耳朵稍微小点，全身长着很长的毛，像裹着厚实而暖和的毛大衣。长毛象生活的环境十分寒冷，仿佛连血液都会被冻结，幸好有长长的毛可以保暖。

其实，长毛象早已经灭绝了，但是后人陆续发现了它们的化石。把这些骨头拼接起来之后，就能通过巨大的骨架想象出它们当时的风采。而岩洞壁画上呈现出来的长毛象的各种造型、各种生活状态，更使我们能够直观地了解这种昔日称霸四方的庞然大物。

和长毛象做伴的，还有美洲野牛，它是水牛的一种。在我们的五分钱硬币上就有野牛的图案，它看上去十分凶悍，总是一副斗志昂扬、蓄意挑衅的霸道模样。

还有驯鹿、长角鹿、熊和狼等常见的动物，它们在岩洞壁画上奔跑了几千年。

在那段艰苦的岁月里，生活在饥饿、寒冷、野兽威胁下的原始人，曾拿着木棒、石头，勇敢地和一些动物搏斗。是不是那些难忘的生死攸关的体验促使他们用木炭、尖石在幽暗的洞穴里画下了这些图案？又或者，他们费心费力，只是想讲述一个故事、记录一段生活？再不然，就是淳朴的原始人相信冥冥之中，这些画能给他们带来好运？

穴居人到底为什么要作画？谁知道呢。我对此并不十分关心，只是深感庆幸：经过漫长的岁月，这些留在黑暗洞穴里最古老的绘画作品依然完好地存在着！就像电影画面卡住了一样，这些被定格在岩壁上的镜头无声地呈现着几千年前的旧事。画的作者早已离开人世，甚至连名字也没留下，但是谁敢因此否定他们的伟大呢？

【长画廊】——史前的卢浮宫

1940年，在法国西南部的道尔多尼州乡村，三个孩子在追赶野兔的过程中误入一个山洞。就像童话《爱丽丝梦游仙境》里出现的画面，走过狭长的通道，进入了一个不规则的庞大圆厅，他们看到了一幅神奇的景象：圆厅顶上竟然有包括野牛、野马、鹿在内的65只动物！

当然，这些动物不是活生生的，而是穴居人留下的原始壁画，后被称为拉斯科洞窟壁画。此洞一经发现，就震惊了整个世界，被誉为“史前的卢浮宫”。

第二章 意义奇特的古埃及壁画

告别了穴居时代，古埃及人的居住环境稍微好了一些，虽然他们建造的土屋矮小而狭窄，和现代人的住宅比起来简直像一个滑稽的小丑，但他们毕竟走出了黑暗潮湿的洞穴。这真是个值得庆祝的转变！

不过，古埃及人的房子的墙壁和天花板上没有图画，和布满图案的洞穴相比，显得有点儿单调。

别看古埃及人对生前居住的地方不太在意，但却很在意死后葬身的坟墓和供奉神灵的庙宇。古埃及人坚信人死之后会有来世，若干年后，身体就能复活。他们为自己修建了陵墓，准备死后葬在那里等待转世，国王和贵族们更是大费周章，不惜劳民伤财。他们用打磨艺术品的精力，为自己即将死去的肉体建造居所。

每年，埃及的生命之源——尼罗河都会定期泛滥，洪水如猛兽一般涌到两岸，短时间内不会退却。这片长期被洪水浸泡的土地并不适合土葬。为了防止棺槨被洪水浸毁，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。准备好尸体“保险箱”之后，古埃及人还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”，它们会被安放在人形的棺槨里。

安全条件已经达标，古埃及人并没有满足。他们找来艺术精湛的工匠，在人形棺槨、陵墓和神殿的墙壁上绘制了密密麻麻的图画。在陵墓主人去世前，这些图画大多已经完成。相对于远古时代穴居人以动物为主的图画，古埃及人的墓地装饰图主角变得丰富多了，不再是单一的野生动物，开始以人为主体。不管是贵族还是百姓，或者古埃及人耳熟能详的神怪，都可以成为

这个时期绘画的主体。

不仅绘画对象更多了，古埃及的画所表现的内容也更多样，其中用来讲故事的插图占了很大比例。有的故事图画下面会标有文字，辅助说明画的意义，而那些没有注明文字的图画也可以达到讲故事的目的，这类画就是“插图”。

在王室和其他贵族为自己修建的华丽墓地里，插图的内容一般都是某位去世的国王或皇后的生前伟业、某场重要战役或狩猎宴会，等等。有的是完整的故事，有些只是故事的一个片段；有的标注了象形文字作为内容说明，有的只有一幅画。在古埃及祭司的宗教经文《埃及亡灵书》里，就有类似的插图，讲述了真理女神玛阿特称量一个人的心脏，来决定是不是该让这个人永生的故事。

虽然古埃及画家使用的绘画颜料比不上现代人的多样，但和穴居人的红黄两色相比就丰富多了。据记载，古埃及人的颜料有七种颜色：红黄蓝绿黑白棕，并且，这些颜料轻易不会褪色。现代人为了避免窗帘、沙发罩、衣服等褪色，只能在染色颜料里添加耐晒的物质成分，否则，再鲜艳的颜色也会在阳光的炙烤下渐渐“枯萎”。

几千年前，科技远落后于今天，古埃及人怎么做到不让图画褪色的呢？原因可能有两个：一方面，他们的颜料经过特殊加工，有较强的耐光性；另一方面，这些画被绘制在黑暗的陵墓里，不管阳光多么强烈，也无法穿透厚厚墓壁的阻挡。所以，几千年过去了，山川被夷为平地，陆地变成了海洋，这些图画依然完好得让人不可思议。

没有丰富的颜料，古埃及画家依然创作出了鲜艳得夺人眼球的作品。古埃及人的图画非常有特点，他们并不怎么讲究画面色彩的搭配，想怎么画就怎么画，把人物的脸画成鲜红色、绿色，都是非常自然的事情。

画中的人物都严格遵守“正面侧身律”，也就是眼睛和双肩是正面，脸和身体则侧面呈现。就像你下面看到的这张图画，主人公是一个长矛工匠，他的眼睛虽然正视着我们，但脸明显侧向了一旁。