

【青少年版】

西方 艺术史话

【美】V.M.希利尔 / 著
朱利安 李于昆 / 译

让孩子们

在艺术中呼吸

在艺术中成长

在艺术中创造

西方 艺术史话

「青少年版」

【美】V.M.希利尔 / 著

朱利安 李于昆 / 译

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方艺术史话: 青少年版/[美] 希利尔著; 朱利安译.--合肥: 安徽人民出版社, 2012.11

ISBN 978-7-212-05965-1

I. ①西… II. ①希… ②朱… III. ①艺术史—西方国家—青年读物
②艺术史—西方国家—少年读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 280591 号

西方艺术史话 (青少年版)

作 者 | [美] V.M. 希利尔

翻 译 | 朱利安 李于昆

出 版 人 | 胡正义

选题策划 | 王其芳

责任编辑 | 王其芳 刘 煜

整体设计 | 亚力·Z 设计工作室

责任印制 | 范玉洁

特约编辑 | 李 易

出 版 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽人民出版社 <http://www.ahpeople.com>
合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 8 楼
邮编: 230071

发 行 | 北京时代华文书局有限公司
北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编: 100011 电话: 010-64267120 010-64267397

印 刷 | 北京卡乐富印刷有限公司
(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 700×1000 1/16

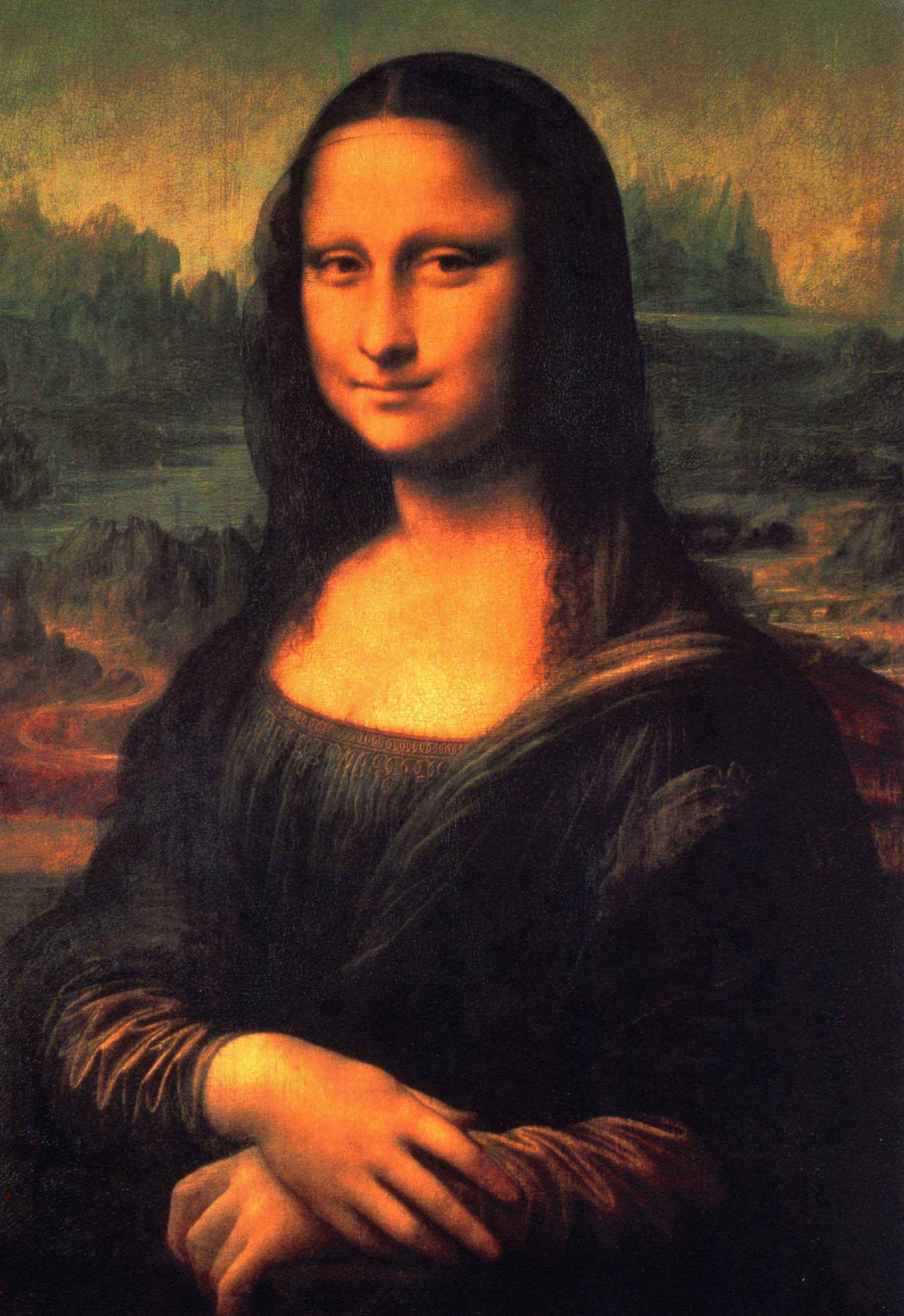
印 张 | 14.5

版 次 | 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-212-05965-1

定 价 | 38.80 元

版权所有, 侵权必究

绘画 PAINTING

- 01 世界上最古老的图画 / 2
- 02 这幅画怎么啦 / 5
- 03 宫殿画谜 / 8
- 04 愚人画 / 11
- 05 罐和壶 / 14
- 06 关于基督的画和基督徒 / 16
- 07 牧羊的少年画家 / 18
- 08 天使般的兄弟 / 20
- 09 再生的画家 / 22
- 10 罪孽与训诫 / 24
- 11 伟大的导师和“最伟大的”学生 / 27
- 12 作画的雕塑家 / 29
- 13 莱奥纳多·达·芬奇 / 32
- 14 六个威尼斯人 / 35

15	裁缝的儿子和画光的能手	38
16	佛兰芒人	41
17	两个荷兰人	44
18	丢勒和小荷尔拜因	47
19	被遗忘的和被发现的	49
20	西班牙画家	51
21	风景和招牌	54
22	动乱年代	56
23	大器晚成	59
24	三个迥然不同的英国人	63
25	一些非常可怜的画家	66
26	最重要的角色	69
27	后印象主义	72
28	早期的美国人	75
29	画实际人物的艺术家	78

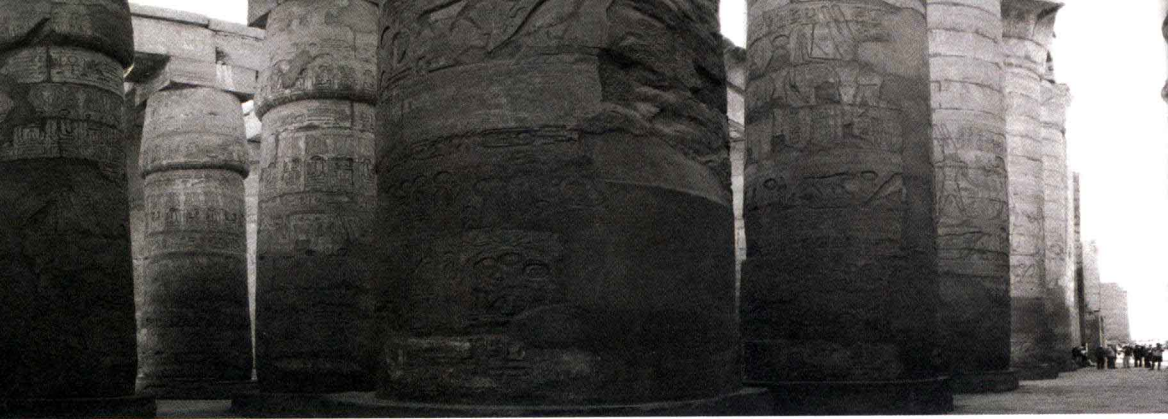

雕塑 SCULPTURE

- 01 最初的雕塑 / 81
- 02 巨人和矮人 / 84
- 03 小天使和国王 / 87
- 04 大理石雕塑 / 89
- 05 自然地站立 / 91
- 06 古希腊最伟大的雕塑家 / 93
- 07 菲狄亚斯之后 / 97
- 08 石膏像 / 100
- 09 小珍宝 / 102
- 10 陶 塑 / 104
- 11 半身塑像和浮雕 / 106
- 12 石头里的故事 / 108
- 13 天堂之门 / 110

- 14 一个猎宝人和一个秘密 / 112
- 15 次好的和最好的 / 114
- 16 一身四任 / 116
- 17 切利尼和他的帕修斯 / 119
- 18 米开朗琪罗之后 / 121
- 19 一个意大利人和一个丹麦人 / 123
- 20 在一张贰分邮票上 / 125
- 21 狮子、圣人和皇帝 / 127
- 22 一份慷慨的礼物 / 129
- 23 《思想者》的思索 / 131
- 24 我们最好的雕塑 / 133
- 25 丹尼尔·切斯特·弗伦奇 / 135
- 26 女性的作品 / 137

建筑 BUILDING

- 01 最老的房子 / 140
- 02 神的房屋 / 143
- 03 泥饼样的宫殿和庙宇 / 145
- 04 完美的建筑 / 148
- 05 女式建筑 / 152
- 06 建筑中的新样式 / 154
- 07 罗马不是一天建起来的 / 157
- 08 早期基督教建筑 / 160
- 09 早期的东方基督教建筑 / 162
- 10 圆形拱顶 / 165
- 11 城堡 / 168
- 12 指向天庭 / 170
- 13 颂扬玛丽亚 / 172
- 14 乡村大教堂 / 175

15	这儿和那儿	178
16	“芝麻开门”	182
17	圆顶风波	186
18	回溯过去和走向未来	189
19	英国的住宅	193
20	酷爱建筑的国王	196
21	打破规则	201
22	英国的文艺复兴	203
23	从棚屋到房屋	205
24	城市和大厦	210
25	彩虹和葡萄藤	213
26	摩天楼	217
27	新设想	220
	译后记	223

绘画

PAINTING

1 世界上最古老的图画

我正在听老师讲课，但我手里却拿着铅笔。在我的课桌桌面上，有两个相隔大约一英寸的小圆点。我心不在焉地把铅笔尖对着一个小圆点旋转着，然后又在另一个小圆点上旋转。这两个小圆点便成了两只小眼睛，我在每一只眼睛周围画一个圆圈，然后又用半个圆圈把这两个圆圈连起来，这就成了一副眼镜。

第二天，我画了一个鼻子和一张嘴巴，与眼睛和眼镜相配。

过了一天，我把脸画好，再添上耳朵和一些头发。

又过了一天，我加上一顶帽子。

再过了一天，我加上一个躯体，加上臂、腿和脚。

再一天，我又画这幅画，用铅笔使劲地画，一遍又一遍，我反复画着这些线条，一直到它们在我的桌面上形成了一道道深槽。

再一天，老师发现了我，而我就遭殃了！

再一天，我的父亲收到了一张付新课桌费的账单，而我得到了——哦，别管我怎样了。

妈妈说：“也许他要成为一个艺术家。”

“老天难容！”爸爸说，“那要让我花费的比一张新课桌的钱多得多。”

我知道有个学校，在它的大厅里面放着一块大木板，给学校的学生在上面画画。在木板的上方写着：

如果你一定要画的话，不要画在你的课桌上，画在这块板上吧。

如果你把一支铅笔放在任何人的手上，他必定会画些什么。不管他是在听课还是在打电话，他都会在本子上——假如有一个本子的话——画些圆圈、脸或者三角形、正方形。要不他就会在桌面上或墙上画，因为他总得画点什么。你曾经见过上面没被乱画过的电话簿吗？我们说那是人的天性，它表明你是一个人。

现在动物能够学会做人所能够做的许多事情，但是有件动物不能学会的事情就是画画。狗能学会用两条腿走路和取报纸，熊能学会跳舞，马能学会算数，猴子能学会用杯子喝饮料，鸚鵡能学会讲话。但人是唯一能学会画画的动物。

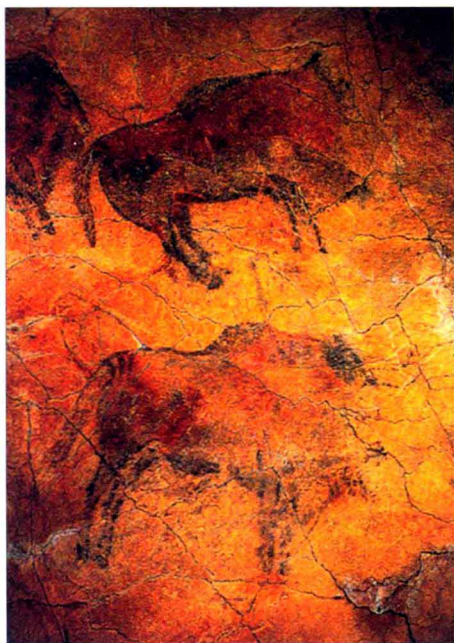
每个男孩和女孩在他们一生中的某个时候，都画过点什么。你画过吗？也许，你画过一匹马或一栋房子，一条船或一辆汽车，一条狗或一只猫。这条狗画得也许看起来像一只猫或一条

毛毛虫，然而，即使是这样，也远远超出了动物所能做的。

甚至生活在那样久远以至于没有房子、只有洞穴居住的野人，几乎是像野生动物一样，全身长着长毛的人，也能够画画。那时没有纸，也没有铅笔。人类在他们洞穴的壁上画画。这些画不是装上框子挂在壁上的。他们直接在洞壁上画，也在洞顶上画。

有时候，这些图画只是乱涂乱抹或者刻在壁上，有时是过后才上颜色的。那些人用的颜色是用有色彩的泥土和动物脂调和而成的，通常只是简单的红色或黄色。或者可能干脆就是血，开始是红的，后来几乎变成了黑色。其中一些画看起来好像是用烧焦的木棍的一端画的，正像你也许用燃烧过的火柴棍的一端画黑色记号一样。其他的一些画是被刻在骨头上——鹿角上或象牙上。

现在，你想象这些洞穴人会画些什么图画呢？假定我让你画一幅画——什么东西都可以。试试看。你所画的也许是下述五个东西中的一个：我猜的最先是一只猫，其次是一艘帆船或者一辆汽车，第三是一栋房子，第四是一棵树或者一朵花，最后我猜的是一个人。还会

野牛 约公元前15000年 西班牙 阿尔塔米什岩洞

有其他的吗？

嗯，洞穴人画的图画只有一种东西，不是男人不是女人，不是树不是花，也不是风景。他们主要画的是动物。那么是什么动物呢，你想想？狗？不，不是狗。马？不，不是马。狮子？不，不是狮子。它们通常是庞大的动物和怪异的动物，但它们却画得很好，这样，我们便知道这些动物看起来像什么了。这里有一张数千年前洞穴人画的图画。

你知道它画的是哪种动物吗？它不是猫或毛毛虫，它是生活在洞穴人那个时候的一种动物。它看起来像一头象，它确也是象的一种——一头巨象。但它的耳朵不像现在的大象的耳朵那么大，而且它还有长毛。现在的大象皮较厚，几乎没有毛。这种动物我们称它为猛犸^①，它有长毛，因为在那个时候，那一带地区很冷，长毛可以为它保暖。比起我们现在的大象来，它要大得多。

① 猛犸，一种已绝种的古代长毛象。——译注

现在没有活猛犸了，但是人们发现了它们的骨头，人们把这些骨头放在一块，便形成了巨大的骨架。我们因此称任何庞然大物为猛犸。你也许听说过肯塔基^①的猛犸洞。它叫做猛犸洞，并不是猛犸在那里生活过，它们并未在那里待过，而是因为它是一个那样巨大的洞。

洞穴人除了画猛犸外，还画其他的动物，一种动物是牦牛，一种是野牛。你在我们的五分币上可以看到一头野牛的图画，它看起来像是一头公牛。一个小女孩曾跟她的父亲一道在西班牙的一个洞穴里寻找箭头。当她父亲往墙上看的时候，她却往洞顶上看，她看到了画在那儿的一群她以为是公牛的东西。她叫道：“看，野牛！野牛！”小女孩的父亲以为她看到了真野牛，大喊道：“哪里？在哪里？”

洞穴人画的其他动物，还有像我们现在的动物——驯鹿，头上长着大角的鹿，以及熊和狼。

洞穴人画这些画的地方相当黑，当然是因为没有窗子，而唯一的光是火把亮光。说到底，为什么他们要画画呢？这样的图画不是用来装饰洞壁的，并不是像你墙上挂的那种画，因为洞穴太黑了。我们认为画这些画仅仅是为了交好运，就像有些人把马掌放在门槛上以祈求好运一样。或者，也许是要讲一个故事或记录洞穴人捕杀到的某头动物。但也可能洞穴人只是不得不画些什么，就像今天的男孩和女孩在小屋的墙上，甚或有时在他们自己房屋的墙上，或更糟在他们的课桌桌面上画画一样。

这些野人——有胡须和长毛的洞穴人画的这些图画，是世界上最古老的图画，画这些画的艺术家已经死了很多年很多年了。你能想象你画的任何东西能流传得这么久吗？

野牛、马和鹿 约公元前15000年 西班牙 阿尔塔米什岩洞

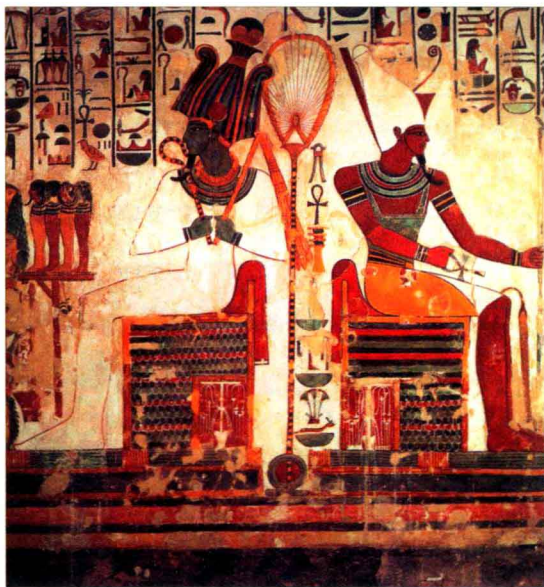
^① 肯塔基，美国的一个州。——译注

2 这幅画怎么啦

洞穴人在他们洞穴的壁上和顶上画画。古埃及人却未在洞穴里生活过，他们居住在房屋里，他们并不在壁上和天花板上画画。他们的房子通常是泥棚屋，不比洞穴人居住的洞穴好多少，埃及人对他们居住的房屋并不感兴趣。他们只对他们死后的房屋（我们称它们为陵墓）或者是他们为众神建造的房屋（我们称它们为庙宇）感兴趣。

今天，大多数死人都是被埋在地下，但是埃及人认为这并不是埋死人的地方。埃及的土地大多数一年之中几乎有一半的时间被水淹没，因为每个夏天尼罗河都要定期泛滥，这样对坟墓是很不利的。

埃及人相信，他们的尸体在数千年后能够复活，因此，那些有足够资金的国王和富人就为自己建造坟墓。他们为了使自已死后永存，便用坚石和泥砖建造坟墓，从不用木头和类似的东西建造。他们想把他们的尸体放在安全的地方，类似“安全保藏墓穴”的地方。他们死后，尸体是用香油涂抹防腐加以保存的。

国王和王后 约公元前1212年
陵墓壁画 埃及 代尔巴赫里附近的王后谷

这些涂上了防腐剂的尸体被称为木乃伊，木乃伊被放在形状像人体一样的棺材里。在棺材或木乃伊的箱子上，在他们的陵墓和庙宇的石灰墙上，埃及人画了无数的画，并着色，以覆盖每一点空间。这些画都是在这些人还活着的时候就画下来的。

埃及人在木乃伊箱子上和陵墓庙宇墙上画的这些画，不像洞穴人画的那样是野兽图画。有一些是野兽，但不是洞穴人画的那种野兽。大多数画的是人——男人和女人、国王和王后、男神和女神。

有一种不问男孩和女孩的年龄就能知道他们是几岁的方法。我们让他们看三张脸的画，其中每一张都少了某种东西。第一张脸没有眼睛，第二张没有嘴，第三张没有鼻子。然后，我们问谁能讲出少了什么。那么，你可能会认为任何人都能讲出这些画哪里少了东西。但事实上，男孩和女孩只有到了六岁左右时，他们才能看出少了什么东西。因此，如果他们看不出什么地方少了东西，我们就知道他们还没有六周岁。

这里有一张埃及图画，有些地方不太对头。它画的是一个坐着的男人正在制造长矛——一个长矛制造匠。我想知道你是否达到能看出这幅画哪里有毛病的年龄。

在我告诉你之前，看看你是否能发觉什么地方不对。如果你不能看出什么地方不对，你也可能甚至60岁了，因为一些相当老的人，也不能看出它是什么。它像是一种谜。

它是这样：眼睛是我们从正面看它时的形状，但是脸是侧面的脸。因此，它是一个侧面脸上的正面眼睛。

关于这一幅画的另一个奇怪的东西，是身体被扭曲了。肩膀完全是正面的，但臀部、腿和脚却是侧面的。

在古埃及时期，所有的艺术家，都用固定的方法画某种东西。艺术家被教会用同一种模式画画，因而，他们不得不用那种方式画我提到的这种东西——侧面脸上长着正面眼睛，正面肩却有着侧面的腿和脚。

你曾经注意到杂志封面上的画吗？一些只不过是漂亮女人或美丽的花的图片，但是其中一些画却讲述了一个故事或一个故事的片断。其中一些讲故事的图片，在下面标有讲述这幅画的文字，但是，一些画不需要任何文字说明。这幅画就没有用任何文字，讲述了一个故事。我们称这种讲故事的图画为插图。

埃及图画主要是插图，它们或用词或不用词讲述着一个故事——一些去世了的国王和王后的生活：他们的战斗、他们的狩猎群伙、他们的检阅。在上方、下方、旁边经常有用埃及文描述图画的文字。

俯身在赛努特姆木乃伊上的死神——阿努比斯 埃及第十八王朝
底比斯 代尔梅迪纳墓地 赛努特姆墓室

这些文字本身看起来非常像图画，因为埃及文字是一种图画书写形式，被称之为象形文字。

当埃及艺术家画国王和他周围的普通人时，他们把国王画得非常巨大，而其他的人非常小。国王被画成巨人——二三倍于普通人，只是为了表明他是一个真正伟大的人。

当埃及艺术家画有关人群的图画时，他们不知道像我们那样把画中后面的人画小一点、提高一些来表现他们。他们把后面的人和前面的人画得一样大小，而为了表现他们在更后面，他们把在后面的人画在前面人的上方。

现在，我们有数百种深浅不同的颜色，但是埃及人只有四种明亮的颜色——红、黄、绿、蓝。除了这些，他们还有黑、白和棕色。他们的颜色不褪色，你知道，今天发现任何不退色的颜色是多么地困难。窗帘、沙发罩甚至衣服的颜色都会褪色，除非他们是耐晒的。但是埃及人画的这些图画，

几乎像数千年前初画时那样鲜艳和明亮。这是因为他们使用的颜色是“不退的”，还因为这些画常在太阳照不到的阴暗处。石灰墙上的画颜色非常明亮——却不太自然。一些东西是否真有某种颜色，或者这种特殊的颜色是什么，这是无关紧要的。他们画它，画成他们认为好看的那样。他们也许会把一个男人的脸涂上一层鲜艳的红色甚至绿色！

当你想象这些画不是为了让人看时，你会感到奇怪，埃及人为什么要画他们？他们的想法是什么？然而，今天当我们建造像礼拜堂、教堂——基督教的圣殿这样的大建筑时，我们在地基里放下一块空心的石头——我们称之为奠基石，以及日报、活着的人的照片和诸如此类的东西。为什么？因为这个建筑被期望长久地保存下去，而奠基石在建筑倒塌之前是不会被揭开的。为什么？也许我们的想法说到底正好和古埃及人的想法一样。

图坦哈门王及王后安海塞纳曼

埃及第十八王朝 约公元前1342年 开罗 埃及博物馆藏