

跟着大师
去旅行系列

最简单最有趣的

世界艺术史

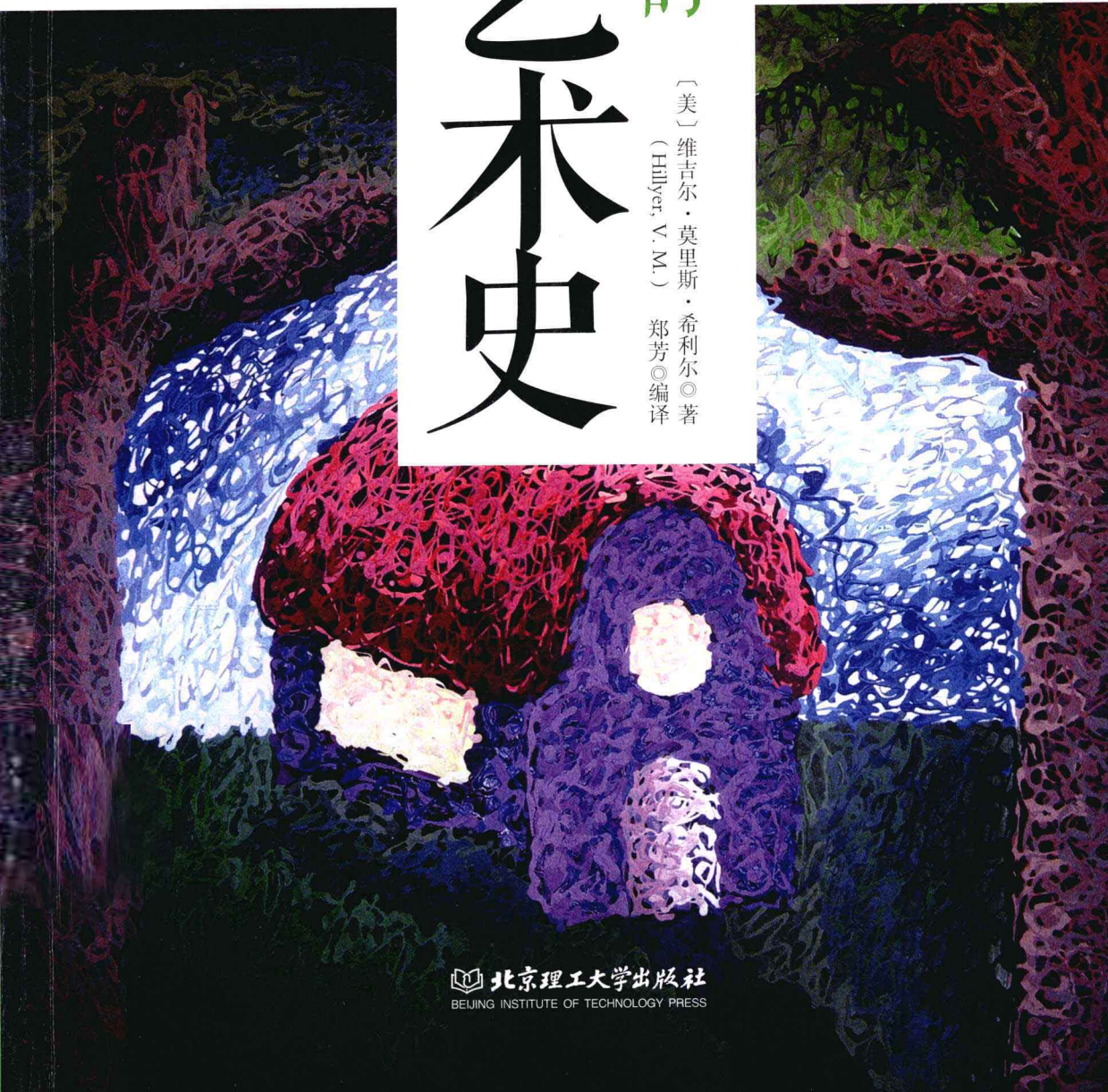
〔美〕维吉尔·莫里斯·希利尔◎著
(Hilmyer, V. M.) 郑芳◎编译

史上最通俗的艺术史普及读物

美国最受儿童欢迎的主流艺术启蒙教材

将艺术世界以生活化的姿态呈现，

让阅读成为乐趣

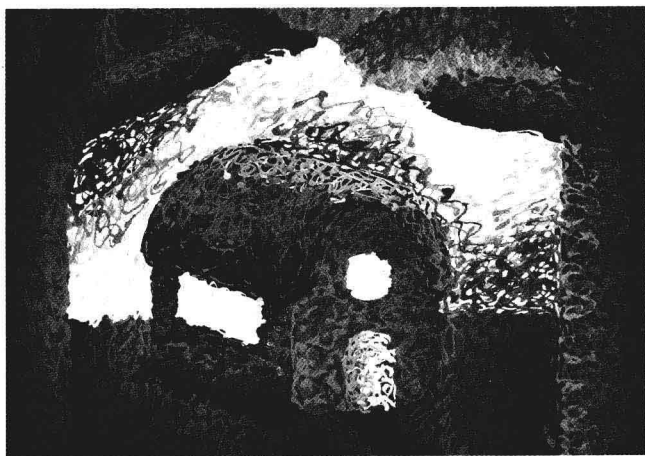
 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

跟着大师
去旅行系列

最简单最有趣的 世界艺术史

〔美〕维吉尔·莫里斯·希利尔 Hillyer, V.M. 著

郑芳 编译

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

最简单最有趣的世界艺术史 / (美) 希利尔 (Hillyer, V. M.) 著; 郑芳编译.
—北京: 北京理工大学出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-5640-7173-8

I. ①最… II. ①希… ②郑… III. ①艺术史—世界—青年读物 ②艺术史—世界—青年读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 311476 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 18

字 数 / 283 千字

版 次 / 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

责任校对 / 周瑞红

定 价 / 36.00 元

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

前言

PREFACE

朋友，你是一个正在读书的孩子吗？如果你是，请把这本书带回家。

它就是一座长着脚、可以独立行走的博物馆。虽然没有巴黎卢浮宫的华丽，没有伦敦大英博物馆的宏伟，没有纽约大都会博物馆的浩瀚，但是它却将世界艺术史上几乎所有著名的绘画、建筑和雕刻都收入了囊中。这本小小的书籍就像一部时光机，带你穿越历史，回到从前；它又像一把童话故事里的金钥匙，打开你思维的大门。

朋友，你是一位老师或者身为父母吗？如果你是，请把这本书带回家。

虽然书中的词语不够华丽，内容也不一定有多么深刻和充满哲理，但是它就像你的智囊团，永远真诚地提供帮助，所以，请你把这位朋友摆放到书架上最显眼的位置。

我知道，也许这本书不足以解答大家所有的疑问，但是至少它可以解释很多关于艺术史的问题，例如：世界上最早的雕像出现在哪里？世界绘画史上的大师都有哪些？罗丹的《思想者》有何奥秘之处？美国的自由女神像是哪个国家赠送的礼物……当充满疑惑的孩子歪着脑袋，用充满渴望的眼神望着你的时候，请不要尴

尬，也无须着急，从书架上从容地拿下这本书，信手翻来，这里就有你需要的答案。

朋友，你是一个对古老文明和艺术充满向往的旅友吗？如果你是，请把这本书带回家。

也许，你只是对世界上一切美好的事物充满向往，但是却不知道远方的旅途中有怎样的风景，那么请把这本书放入你的行囊，在未来的旅途，书中一切美好的事物、风景，你都将一一领略。

这本书就像一辆豪华的马车，你将乘着这辆马车游遍希腊、意大利、法国、威尼斯……它比隆隆作响的绿皮火车更加舒适，它比两头尖尖的威尼斯小艇更加快捷，它可以载着你到任何你向往的艺术发祥地，带着你逐一领略各国艺术的风采。当然，它还可以带着你穿越时空的隧道，一睹那些已经消失了的文化遗迹的魅力，探寻那些被深埋地下的文化瑰宝。

更重要的是，这辆马车上乘坐着大名鼎鼎的艺术家。达·芬奇、米开朗琪罗、罗丹、米隆、拉斐尔、古戎……这些如雷贯耳的名字是不是让你热血沸腾、激动不已呢？记住，他们既是与你同行的乘客，也是你的讲解员、导游，随时解答你关于雕塑、绘画、建筑的问题。在他们的陪伴下，相信你的旅途将会更加美好和愉悦。

在创作这本书的过程中，我时刻被分享的快乐和收获的欣喜包围着，我有着强烈的成就感和欣慰感。这是一次奇妙的穿越时空的旅行：早上，我在古埃及的尼罗河畔与狮身人面像玩耍嬉戏；中午，我躲在文艺复兴时期一间狭小的画室里，仔细琢磨着那些简陋的绘画工具；傍晚，我又坐在贵族家庭的厨房里，看年幼的卡诺瓦如何小心翼翼地制作黄油雕塑……每一次午夜梦回、每一次华灯初上、每一次晨光初现、每一次夕阳西沉，我都沉浸在艺术的海洋中，流连忘返、乐此不疲。

这一切都是我对于艺术魅力的强烈感受，我的激动和愉悦不言而喻、不能自己，我急切地想和每一个人分享，尤其是那些在艺术知识方面一片空白的孩子，我希望在他们洁白的纸上涂抹最灿烂的色彩，开启他们对艺术的向往之门；还有那些对艺术充满向往的成年人，请允许我以这些朴实无华的文字表达我对伟大艺术家的崇敬。

我希望自己能够以成人的思维、儿童的视角，摘取艺术历史中最为闪亮的明珠，并将其串联成美丽的珍珠项链，让其散发出灿烂的光芒。

不死板、不教条、不繁冗、不俗套；有形、有色、有趣、有理、有物。

这是我对这本书的期望和标准，希望也能够同时满足你心目中对于一本好书的要求。无论如何，当你翻开这本书的时候，我希望你能感受到一点——学习是一件快乐的事情！

目录

Contents

第一部分 绘画篇

- 第 1 章 历史最悠久的图画 1
- 第 2 章 这幅画出了什么问题 6
- 第 3 章 宫殿里的拼图 10
- 第 4 章 以假乱真的愚人画 14
- 第 5 章 瓶罐上的绘画艺术 19
- 第 6 章 耶稣画像和虔诚的基督教徒 21
- 第 7 章 牧童画家乔托 24
- 第 8 章 天使兄弟 29
- 第 9 章 文艺复兴时期的著名画家 33
- 第 10 章 罪恶与布道 37
- 第 11 章 伟大的老师和伟大的学生 42
- 第 12 章 擅长绘画的雕塑家 45
- 第 13 章 天才列奥纳多·达·芬奇 49
- 第 14 章 威尼斯的六个画家 54
- 第 15 章 裁缝的儿子和光影魔术师 58
- 第 16 章 佛兰德斯人 61
- 第 17 章 两个荷兰画家 65
- 第 18 章 德国肖像画大师 68
- 第 19 章 被人遗忘的大师 71
- 第 20 章 谈谈西班牙人 74

- 第 21 章 风景画和广告牌 ▶:79
- 第 22 章 血雨腥风的时代 ▶:82
- 第 23 章 英国人后来者居上 ▶:86
- 第 24 章 英国的三个另类画家 ▶:90
- 第 25 章 贫穷画家 ▶:94
- 第 26 章 最重要的元素 ▶:98
- 第 27 章 后印象派画家 ▶:101
- 第 28 章 非物象画派和超现实画派 ▶:104
- 第 29 章 现代画派的其他画家 ▶:107

第二部分 雕塑篇

- 第 1 章 第一个雕塑 ▶:110
- 第 2 章 巨人和矮人的雕像 ▶:114
- 第 3 章 基路伯与国王 ▶:118
- 第 4 章 古希腊的大理石雕像 ▶:121
- 第 5 章 放松的站姿 ▶:124
- 第 6 章 伟大的古希腊雕塑家 ▶:127
- 第 7 章 后菲狄亚斯时代 ▶:131
- 第 8 章 石膏复制品 ▶:134
- 第 9 章 袖珍雕塑 ▶:138
- 第 10 章 陶俑 ▶:141
- 第 11 章 半身雕像和浮雕 ▶:144

目录

Contents

- 第 12 章 藏在石头里的秘密 ❖:147
- 第 13 章 天堂之门 ❖:149
- 第 14 章 寻宝人和一个秘密 ❖:151
- 第 15 章 包揽前两名的骑士雕像 ❖:155
- 第 16 章 四项全能型的天才 ❖:158
- 第 17 章 金匠切利尼和他的青铜像 ❖:162
- 第 18 章 米开朗琪罗的生前生后 ❖:165
- 第 19 章 一个意大利人和一个丹麦人 ❖:167
- 第 20 章 邮票上的头像 ❖:170
- 第 21 章 雄狮、圣者和国王 ❖:173
- 第 22 章 珍贵的礼物 ❖:177
- 第 23 章 思考者的思考 ❖:179
- 第 24 章 现代雕塑 ❖:181

第三部分 建筑篇

- 第 1 章 年龄最长的房子 ❖:187
- 第 2 章 神的宫殿 ❖:187
- 第 3 章 “饼状”宫殿和神庙 ❖:189
- 第 4 章 近乎完美的建筑 ❖:193
- 第 5 章 女性建筑 ❖:196
- 第 6 章 新建筑风格 ❖:198
- 第 7 章 日积月累形成的罗马 ❖:201

目录

Contents

- 第 8 章 建筑的小装饰 ▶:205
- 第 9 章 早期的基督教建筑风格 ▶:207
- 第 10 章 东方基督教的早期风格 ▶:210
- 第 11 章 没落中的新希望 ▶:214
- 第 12 章 圆拱 ▶:217
- 第 13 章 城堡 ▶:220
- 第 14 章 直入云霄的哥特建筑 ▶:223
- 第 15 章 给圣母的礼赞 ▶:226
- 第 16 章 郊区教堂 ▶:229
- 第 17 章 欧洲之旅 ▶:232
- 第 18 章 芝麻开门 ▶:235
- 第 19 章 令人头疼的教堂圆顶 ▶:238
- 第 20 章 历史的回眸与未来的憧憬 ▶:242
- 第 21 章 英式建筑 ▶:245
- 第 22 章 具有标志性的建筑 ▶:249
- 第 23 章 勇于创新 ▶:254
- 第 24 章 风格迥异的文艺复兴式建筑 ▶:257
- 第 25 章 从小矮房到摩天大楼 ▶:259
- 第 26 章 首都华盛顿和国会大厦 ▶:264
- 第 27 章 地面上的彩虹——桥梁 ▶:267
- 第 28 章 拔地而起的摩天大楼 ▶:271
- 第 29 章 建筑史上的新突破 ▶:275

第1章

历史最悠久的图画

我很认真地在听老师讲课，手里拿着一支熟悉的铅笔，一边听课一边在桌子上画了两个小圆圈，它们之间大约有几十厘米的距离，就好像两只眼睛一样，然后，我又用两个圆圈和一条漂亮的弧线拼成了一副眼镜。

第二天，我在这双机灵的眼睛下面加上了一个直挺的鼻子和一个红红的嘴巴。

第三天，我又给这个小人加上了一顶帽子。

第四天，我又给小人添加了身子、胳膊、双腿，还有双手。

第五天，我用铅笔用力地给这幅画加上了一个圈，并一遍一遍地将这个线条加深，因为用力过猛，以至于在桌子上面留下了一道道深深的划痕。

第六天，虽然老师发现了我的这个小秘密，但是庆幸的是我已经完成了这幅作品。

第七天，我为自己的行为付出了惨痛的代价：赔偿学校一张新课桌的钱。而我得到的回馈是——“就这样吧，不管他画的是什么东西了。”

对于我的行为，妈妈用称赞的口吻对爸爸说：“他有可能成为一个伟大的艺术

家。”

而爸爸则说：“希望上帝可以赶快阻止他，否则我付出的绝不仅仅是一张新课桌的费用了。”果不其然，上帝阻止了我。

我知道，有一所小学在学校大厅里专门放了一张大大的木质桌子。桌子上工工整整地写着一行字：“你要是确实忍不住想画画，请在这里画吧，千万不要画在自己的课桌上。”

由此我想，无论将画笔递给任何一个人，他都会情不自禁地想画些什么。

无论他是在上课、听广播，还是在开会、学习，如果有画纸，他都会忍不住地随手画些大大的圆圈、似曾相识的面孔、或者简单的直线和曲线。但是如果我没有画纸，那么雪白的墙壁、洁净的桌面，甚至是自己的衣服，恐怕就要不幸遭殃了。

给我一支画笔，我就会情不自禁地想画些什么 不信你仔细想想，哪个电话本上不是画满了东西？其实，画画是人最原始的天性，是本性使然。

现在，动物也学会了很多只有人类才会做的事情，但是唯独画画是动物学不会的。狗可以帮助人们取回邮递员送来的报纸；熊可以学会翩翩起舞；马可以学会数数；猴子会自己喝杯子里面的饮料；鹦鹉更是可以学人类说话……但是人类却是世界上唯一会画画的动物。

我相信每个孩子儿时都画过画，一只狗、一间小屋、一辆火车或者一个苹果，但是遗憾的是你画的狗很可能四不像，但是即便你的画工如此差劲，也一定会比任何其他动物像得多。

在原始社会，虽然没有纸和笔，但是那些住在洞穴里浑身长毛的原始人也会画画，洞穴的墙壁是他们天然的画板，再美丽的画作也无须用画框装饰起来挂在

墙上。

在洞穴的墙壁上，有一部分图画是直接刻画上去的，也有一部分是事后画上去的，而颜料则是用有色黏土和动物油脂混合而成的，通常只有红色和黄色。另外，人们还会直接用血做颜料，血一开始是红色，然后渐渐褪变成暗黑色。有些图画可以很明显地看出来是用烧过的木棍当做画笔的，由画作上清晰的黑色印记就可以判断出来；还有一些图画是刻画在骨头上的，比如鹿角或者象牙之类的。

你知道穴居人会画些什么吗？如果我让你随手画些什么，你又会画什么呢？我想一定是以下五种选项中的一个：可爱的小猫，一只帆船或一辆车，一栋房子，一棵树或者一朵花，一个人。除了这五个选项，还会有其他的吗？

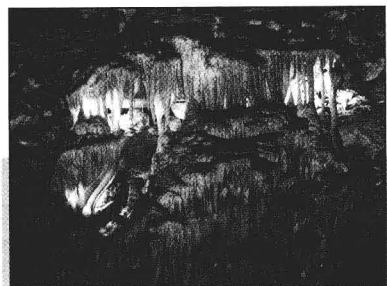
其实，以前的穴居人只画一种东西，这种东西不是男人，不是女人，不是树木，不是花草，更不是景色，而是动物。没错，就是动物。那么你知道他们画的是哪种动物吗？狗？不对。马？不对。狮子？不对。他们画的动物一般都会很庞大，形状很奇怪，但是因为他们的画工相当不错，所以我们可以看出来它们的样子，下边这张画就是几千年前的穴居人留下来的。

穴居人画的猛犸象

从这幅图画上我们可以猜测到，这个动物不是猫，不是狮子，也不是其他四不像的动物，它是一种存在于穴居人时代的动物。这个动物看起来很像大象，事实上也的确是一种巨型象，虽然它的鼻子没有大象的长，毛发又远比现在的大象长，我们将这种动物称为长毛象。长毛象毛发很长，因为那时候的美国气候寒冷，这样的长毛可以帮助它们保暖。另外，长毛象比现在的大象大上好几倍。

虽然，长毛象很早以前就灭绝了，但是它们的化石陆陆续续被发掘出来，这

美国肯塔基州中部的猛犸洞国家公园

些骨头可以拼凑成长毛象的大型骨架，如今我们也仍然将非常庞大的东西叫做“长毛象”。在美国的肯塔基州就有一个长毛象的山洞，你别误会，这个山洞不是长毛象生活过的地方，而仅仅是因为这个山洞非常大，所以才被称作“长毛象”。

除了长毛象以外，当年的穴居人也会刻画其他一些动物，比如美洲的一种野牛，它是水牛的一种。在5美分的银币上就有野牛的图案，看上去和公牛差不多。很久以前，有一个西班牙的小女孩跟着爸爸走进一个山洞去寻找箭头，当她爸爸低头寻找时，小女孩意外的在山洞

美国1913—1938年间发行的5美分银币

的顶部发现了一些图画，看上去很像一群公牛。于是，小女孩兴奋地喊道：“爸爸快看，有公牛！”她爸爸以为她见到了真正的公牛，慌忙地问道：“在哪儿？在哪儿？”

站着的公牛

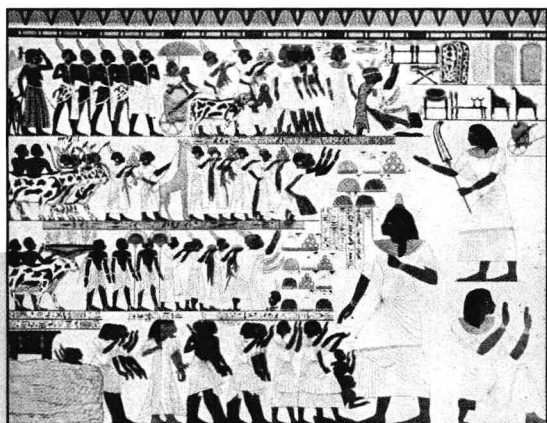
穴居人画的其他动物跟今天的动物相差无几，比如驯鹿、长脚鹿、熊、狼，这些都是常见的动物。

因为洞穴里面没有窗户或者其他透光的地方，所以这些山洞都非常黑暗，唯一的光线就是洞壁灯所发出的昏暗的光。那

么，这些穴居人为什么还要画这些画呢？我觉得，这些画绝不仅仅是为了装饰墙壁，洞穴人似乎希望通过这种方式祈求好运。或者，他们也可能是希望通过画作讲述某个故事，又或者是为了记录下他们宰杀的某种动物，又或者只是因为穴居人情不自禁地想画点什么，就像很多小孩子经常忍不住在自己房间的墙壁上、自己的课桌上画些什么莫名其妙的东西。

第2章

这幅画出了什么问题

古埃及人向国王进献礼物

这就是我们通常所说的坟墓。另外，他们也对自己为神建造的房子感兴趣，也就是我们所说的神殿。

现在，大多数人死后都会被埋在地下，但是当时的古埃及人却不这样做。因为尼罗河每年夏天水位都会上升，埃及大部分地面都会被淹入其中，这就意味着在一

穴居人喜欢 在洞壁或者洞顶上画画，因为那是他们生活的地方，而古埃及人不住在洞穴里，他们有自己的房屋，但是他们不会在墙壁或者天花板上画画。古埃及人的房屋大多是小土屋，比洞穴的条件好不到哪里去，所以古埃及人的关注点不会在此。比起这些土屋，他们对自己死后居住的地方更感兴趣，

年中的大部分时间里，地面都是在水下的，所以在埃及根本不适合建造土墓。

古埃及人坚信，他们死后，尸体一定会在数千年之后重生，也就是说会有来世，所以很多有权势的国王和富翁都会给自己建造陵墓，并在死后被埋入其中，等待着转世。古埃及人希望自己的尸体能够被放在比保险箱更加安全可靠的地方，所以陵墓绝对不能用木头或者其他类似材料建造，而必须是坚固的石头或者砖头，只有这样才能永久保存。为了防止尸体腐烂，古埃及人还会在尸体上涂抹一些特殊的药物。

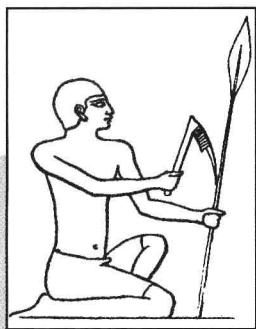
这些通过药物的方法保存起来的尸体被称为木乃伊，被装在人形木盒里。人形木盒上、陵墓上、神殿上，都会刻有各种各样的图画，密密麻麻的，不留一点空隙，这些图画一般在陵墓主人去世之前就刻画好了。

埃及木乃伊

远古时代，穴居人坟墓的装饰图案大多以动物为主，而古埃及人的图案则丰富得多，除了各种各样的野生动物之外，还有形形色色的人，可能是王公贵族，可能是平民百姓，当然也有可能是神灵鬼怪。

在古埃及时代，人们通常不是通过询问来辨别孩子的年龄的，而是通过绘画。把三张特殊的人面画像摆在小孩子的面前，其中一张是没有眼睛的，另一张是没有

长矛制造者

鼻子的，再有一张是没有嘴巴的。如果孩子能够说出每张图画缺少哪样五官，那么这个孩子肯定已经满6岁了；如果孩子无法说出，则证明他一定还不到6岁。

左图是一幅古埃及人的画作，描绘的是一个坐着做长矛的工匠。这幅作品中有几处不妥的地方。我不知道你的年龄到底有多大，你是否能够很快地找出作品中的毛病？在我告诉你之前，请你尽力地试试看。如果找