

A CHILD'S
HISTORY
OF
ART

希利尔 讲 艺术史

VIRGIL MORES HILLYER

[美] 希利尔 / 著 徐彩虹 / 译

世界上著名的画作、雕塑和建筑背后有什么样的故事呢？

希利尔讲艺术史

〔美〕希利尔 著

徐彩虹 译

 吉林大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

希利尔讲艺术史 / (美) 希利尔著; 徐彩虹译. —
长春: 吉林大学出版社, 2018.3
(读经典)
ISBN 978-7-5692-2251-7

I . ①希… II . ①希… ②徐… 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 (2018) 第 106093 号

希利尔讲艺术史

XILI'ER JIANG YISHUSHI

著 者: (美) 希利尔
译 者: 徐彩虹
策划编辑: 魏丹丹
责任编辑: 魏丹丹
责任校对: 柳 燕
开 本: 850mm × 1168mm 1/32
字 数: 308 千字
印 张: 12
版 次: 2018 年 3 月第 1 版
印 次: 2018 年 3 月第 1 次印刷

出版发行: 吉林大学出版社
地 址: 长春市人民大街 4059 号 (130021)
0431-89580028/29/21
<http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jdcbs@jlu.edu.cn
印 刷: 万卷书坊印刷 (天津) 有限公司

ISBN 978-7-5692-2251-7

定价: 36.00 元

译者序

孩子们，这一页不是给你们读的，请自动跳过。

但是，如果你是大人，请留步——

这是一套由美国著名儿童教育家希利尔专门为可爱的孩子们写的人文启蒙书籍，包括《希利尔讲世界史》《希利尔讲世界地理》《希利尔讲艺术史》。在希利尔的执教生涯中，他给学校里的孩子们讲了自己理解的世界历史、世界地理和世界艺术史，讲着讲着，希利尔觉得课堂上的讲述还不够，他认为孩子们应该接受历史、地理、艺术的系统教育。于是他立志为全世界的孩子编写一套教材，但是这件事做起来并不容易——风格不要像那种教科书式的，内容既要有趣又要严谨，孩子们要能理解还要喜欢。

作为一名教育家，希利尔的杰出之处就在于——他对孩子们的心灵诉求、思维方式、学习规律如此重视。这三部著作中，他对知识的选择非常谨慎，甚至对某些“重要的内容”不屑一顾。在讲世界史的时候，诸多重要人物、重要事件没被选进来；讲世界地理的时候，也没有告诉孩子们小麦和棉花主要在世界哪些地方种植；讲艺术史的时候，他甚至并没有很重视艺术本身。希利尔选择这些知识的标准在于，这些知识孩子们能理解吗？他们喜欢吗？通过阅读他们能建立起关于历史、地理、艺术的整体框架吗？

希利尔讲世界史，他的想法是不要讲述得尽量多，而是要讲述得尽量少。他上千页删减到现在的几百页，形成了一个基础

性的历史大纲，而书中对历史的故事性叙述，就是给大纲填充血肉。孩子们在阅读后，脑海里能绘出一幅世界历史的全景图，跟着一个时间楼梯，走进一个又一个时代。

希利尔讲世界地理，以一颗好奇心领着另一颗好奇心，开始环游世界之旅。各地的风土人情、气候物产、历史遗迹、人物故事等随时随地以充满童趣的语言讲出来。学习世界地理的过程也是一次有意义的、不断有新发现的旅行。

希利尔讲艺术史，分绘画、雕塑和建筑三部分慢慢讲。他把看似高深神秘的艺术知识和艺术欣赏，通过故事的形式讲出来，既满足了孩子们的好奇心，又把那些艺术大师和他们伟大的艺术作品以一种最“简单”的方式送到了孩子们的眼前。

说得更准确些，希利尔在这三本书里仿佛是在和坐在自己身边的孩子们聊天，但是很明显，在聊天之前，他已经做了足够的准备。他聊天的方式新颖亲切，语言幽默生动，聊的范围纵横开阔，孩子们的视野一下子被打开了，他们理解世界的方式也从此改变。

目 录

第一部分 绘画

1. 世界上最古老的图画 / 2
2. 这幅画出了什么问题? / 7
3. 刻在宫殿上的拼图 / 12
4. 让人误以为真的愚人画 / 16
5. 瓶瓶罐罐上的绘画 / 20
6. 耶稣像和基督徒 / 23
7. 牧童画家 / 26
8. 天使般的兄弟 / 31
9. 文艺复兴时期的画家 / 34
10. 罪恶与布道 / 38
11. 了不起的老师 and “最伟大的”学生 / 43
12. 画画的雕塑家 / 47
13. 天才列奥纳多·达·芬奇 / 51
14. 六个威尼斯画家 / 56
15. 裁缝之子和光影大师 / 62

16. 佛兰德斯人 / 67
17. 两位荷兰画家 / 74
18. 两位德国画家 / 78
19. 遗忘与发现 / 83
20. 话说西班牙人 / 86
21. 风景画和广告牌 / 91
22. 动荡的年代 / 95
23. 后来居上的英国 / 102
24. 三个不同的英国人 / 108
25. 贫穷的画家们 / 113
26. 最重要的人物 / 118
27. 后印象派 / 122
28. 非物象画派和超现实画派 / 126
29. 其他现代派画家 / 131

第二部分 雕塑

1. 第一座雕塑 / 138
2. 巨人像和矮人像 / 143
3. 基路伯和国王 / 148
4. 大理石雕像 / 152
5. 自然的站姿 / 156
6. 最伟大的希腊雕塑家 / 160
7. 菲狄亚斯之后 / 165
8. 石膏模型 / 169

9. 微型珍宝 / 174
10. 陶土塑像 / 178
11. 半身像和浮雕 / 181
12. 石头里的故事 / 184
13. 天堂之门 / 187
14. 寻找宝藏的人和一個秘密 / 190
15. 第二优秀和最优秀的骑士雕像 / 196
16. 四合一的米开朗琪罗 / 200
17. 切利尼和他的珀尔修斯青铜像 / 205
18. 米开朗琪罗时代前后 / 209
19. 一个意大利人和一个丹麦人 / 212
20. 美国邮票上的头像 / 215
21. 狮子、圣人和国王 / 219
22. 特别的礼物 / 223
23. 思想者的思想 / 226
24. 现代雕塑 / 229

第三部分 建筑

1. 最古老的房子 / 234
2. 神庙 / 241
3. “土饼”宫殿和神庙 / 245
4. 完美的建筑 / 251
5. 女式建筑 / 256
6. 建筑新风潮 / 259

7. 罗马不是一天建成的 / 264
8. 建筑边饰 / 270
9. 早期基督教风格 / 276
10. 早期东方基督教风格 / 280
11. 黑暗中的一线光明 / 286
12. 圆拱 / 289
13. 山上的城堡 / 293
14. 耸入云霄的建筑 / 296
15. 献给圣母的赞歌 / 300
16. 乡村教堂 / 306
17. 环游欧洲的建筑 / 310
18. 芝麻开门 / 316
19. 麻烦的圆顶 / 321
20. 回顾与展望 / 325
21. 英国住房 / 330
22. 刻了“商标”的建筑 / 334
23. 打破陈规的巴洛克风格 / 340
24. 英国文艺复兴风格 / 344
25. 从小木屋到大房子 / 348
26. 华盛顿首都和国会大厦 / 354
27. “彩虹”建筑和“葡萄藤”建筑 / 358
28. 神奇的摩天大楼 / 364
29. 建筑新思想 / 369

第一部分 绘画

1. 世界上最古老的图画

我一边听老师讲课，一边摆弄手里的铅笔，漫不经心地用铅笔尖在课桌上原本隔着一大约一英尺^①宽的两个小点上都戳了一下，这两个小点就变成了一双小眼睛！接下来，我在每只眼睛周围各画上一个圆圈，用一条流利的弧线把两个圆圈连接起来，整体就拼成了一副眼镜。

第二天，我在眼睛底下，又加上了小鼻子和嘴巴，再用铅笔勾勒出脸庞和头发。

第四天，我贴心地为小人加上了一顶暖和的帽子。

第五天，我想小人是否能和我一样呢，于是我给他加了身子、胳膊、腿和手脚。

第六天下课，我用铅笔反复把小人描了一遍，并仔细地一圈一圈把画的线条加深，没想到我用力太大，最终在课桌上留下了很深的凹痕。

第七天，我终于完成了画作，可是同时也被老师发现了我课桌上的秘密。

第八天，我赔偿了学校一张新课桌的钱，但是我也得到了一次难得的绘画经历，管它具体画的什么呢！我妈妈高兴地说：“他可能会成为一个艺术家呢！”可是我爸爸严厉地说道：“上帝啊！千万不要让他当什么艺术家啊，不然我们花的钱可就不止这一张新课桌了！”

^① 英美制长度单位，1 英尺约合 0.3 米。——译者注

后来,上帝果然让爸爸如愿以偿了。

我听说有另一所学校在学校的大厅里专门给学生们放了一张大木桌,木桌上写着一行字:如果你实在忍不住想画画,就在这张桌子上画吧,别让你的课桌变成了画桌。我真羡慕这所学校的孩子啊!

如果你把一支铅笔放到一个人手中,他肯定忍不住想画些什么。即使他们是在上课、打电话或者发呆,只要有本子在身边,他都会在纸上涂涂画画,可能是一串圆圈,或者一张可爱的脸,又或者是三角形、正方形等图形。如果没有本子,他就会在整洁的桌面上或干净的墙上画,总之他就是忍不住要画点什么并且觉得乐趣无穷。

回忆我们自己的电话簿,哪一本不是画了其他东西?这大概是人之本性,谁也拒绝不了这种想画画的本性。

如今,动物们也可以学会很多人类会做的事情,狗可以学着用两只脚走路去取报纸;熊可以学会跳舞;马可以学会数数;猴子可以学会从杯子里喝东西;鹦鹉可以学会讲话。但是画画,它们是无法学会的。

每个小孩子都曾画过画,你可能画过一座小屋、一艘船、一匹马、一辆汽车或者一只猫或狗,可能你画的那只狗看起来像只猫或者四不像,但是你仍然会比任何其他动物都要厉害许多!

人类是唯一可以学会画画的动物,即使几百万年前住在洞穴里、浑身毛茸茸的原始人也会画出奇妙的图案呢。那时候根本没有纸和笔,所以原始人的画也不可能用画框装着挂在墙上,而是直接画在洞穴的墙上和洞顶上,岩壁就是他们的纸。原始人甚至还会在鹿角或象牙等动物骨骼上刻画。

那他们又是用什么物品替代画笔呢?原始人有些图画是用骨头或者石头这类坚硬的物品直接在墙上刻出来的,还有些图画是用自然的颜料画上去的。当时他们自己创造了红黄两色颜料,这

种颜料是由有色黏土和动物油脂混合而成的。另外,血液和烧过的木炭也会被用来画画,比如燃过的火柴棍能画出黑色的印记。用血液画的画经过时间的洗礼会渐渐由红色变成暗黑色。

那么,你认为这些穴居人会画些什么呢?假如让你随意画点什么,我想一般是一些我们熟悉的事物:一只猫、一朵花、一棵树、一艘帆船、一辆汽车或者是一个人。除此之外,还有别的吗?

而对于穴居人来说,他们的想法简单许多。他们既不画女人或者男人,也不画树或者花等景色。他们只画动物这种东西。那么,他们又会选择画哪种动物呢?你可以放开想象去猜,狗?马?狮子?都不是!他们所画的动物都很奇怪,通常也都很大,但是却画得很好,所以现在我们可以识别出它们的样子,这幅图就是一个穴居人在几千年前画的。

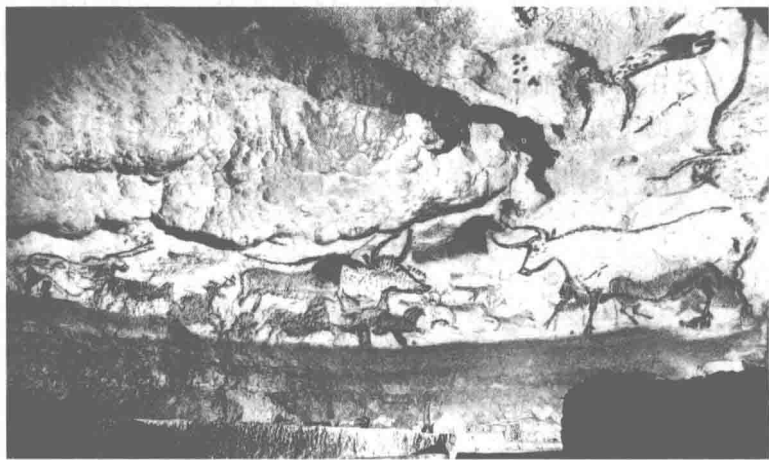
猛犸(长毛象)图,发现于法国拉·马德冷洞。

可以很清楚地看出来这是某一个动物!而且并非虚构的四不像,而是一个真实存在于那个时代的动物,它乍一看像一只体积巨大的大象,和现在的大象模样相似,事实上,它的确是一种巨型象,我们称它为长毛象。

长毛象是一种存在于穴居人时代的动物。它的身材比现在的大象高大得多,毛发也非常长,但是耳朵稍微短一些。史前的美国气候非常寒冷,生存环境比现在恶劣得多,长毛可以让它们保持温暖,像穿着一件厚厚的毛大衣。而现在的大象几乎没有毛发,只有兽皮了。

长毛象早在远古时代就已经灭绝,但是后来人们发现了它们的化石,将零碎的化石拼起来组成了大型骨架,通过骨架我们可以想象当时长毛象生存的情景。如今我们也会把非常庞大的东西形容为“长毛象”,在美国肯塔基州就有个洞并没有长毛象居住过,但因为这个洞十分巨大,所以被人们称为长毛象洞。

穴居人除了画长毛象外,他们的画中还有其他动物。比如美洲野牛。美洲野牛是水牛的一种,在美国的五分硬币上就有水牛的图案,看起来和公牛很相似。曾经在西班牙,有一个小女孩跟着她父亲在一个洞穴寻找箭头,当她抬头看到洞顶上的美洲野牛图时,她叫道:“爸爸快看!这里有公牛!”她爸爸还以为小女孩真的看到了公牛,连忙欣喜地问:“在哪儿,哪儿呢?”

野牛图,发现于法国南部拉斯科山洞。

除了上面说的动物,驯鹿、长角鹿、熊和狼这些在穴居人生活中常见的动物,也会出现在穴居人的画中,这些动物跟今天的动物差不多,它们随着岩洞壁画奔跑了上千万年最终呈现在世人的眼前。

穴居人生活在恶劣的远古环境中，他们的洞穴没有窗户，只有洞壁灯所发出的昏暗的光，所以整个洞穴里非常暗，那他们为什么要这样看不清楚的环境下画这些画呢？他们绝不是单纯为了装饰穴壁，更不是为了让我们现代的我们去参观，那是为什么呢？

现在人们普遍认为，穴居人画画是为了祈求好运，就像有些人会把一只鞋留在门外希望因此变得好运一样！或者，他们也希望能通过画画讲述一个故事。又或者记录下他们搏斗宰杀的某种动物。

还有可能穴居人就是忍不住想画点什么，就像今天的小孩总是忍不住在自家的车库墙上画点东西，甚至有时候是在自家房子的墙壁上，又或者更严重的是跟我一样——在课桌上画点什么。

太多太多的可能性被淹没在数百万年的漫长岁月里，这些原始人——长须长毛的穴居人，他们的画是世界上最古老的画，这些画家早已在几千年前就沉睡，而他们的作品向我们展示了那段古老而辉煌的历史岁月，不是吗？你能想到还有别的东西可以像这些图画一样能长时间地被保存下来吗？

2. 这幅画出了什么问题？

前一节我们讲了穴居人在洞壁和洞顶上的画,以及他们当时的工具和想法,现在我们一起探索下古埃及人的画吧。

古埃及人不住在洞穴,而是住在房子里,但他们的房子和现代的房子比不了,事实上他们的房子通常是矮小而狭窄的小土屋,比洞穴好不了多少,不过他们并不在墙上或天花板上画画。古埃及人对自己活着的时候住的房子并不在意,但是却十分在意自己死后住的地方(就是我们所说的坟墓),以及他们为神所建的房子(就是我们所说的神殿)。

《埃及人带着礼物朝觐国王》(局部)

现在人们死后基本都埋在地下,古埃及人却认为人死后绝对不能埋在地下。每年夏天,埃及人的生命之源——尼罗河的河水都会暴涨,洪水如猛兽般冲向两岸,因此埃及大部分地面一年大半天都淹在水中,被洪水长期浸泡的土地很不适合修建土墓。

古埃及人相信人死后几千年能得以重生,身体也会复活。因

此,一些有实力的国王和贵族就会大费周章地修建陵墓,给自己死后安置一个好的住处。古埃及人希望把自己的尸体放在像保险柜那样安全的地方等待复活,所以这些陵墓用的材料绝不是木材或其他类似容易腐烂的东西,而是坚固的石头或砖块,以便身体得以永久完整保存。还有,古埃及人为了防止人死后尸体腐烂,他们就给尸体抹上防腐药物。

这些用药物保存起来的尸体就是“木乃伊”,它们会被安放在人形的木盒里。一般古埃及人会在去世前,就请艺术精湛的工匠在陵墓、神殿的石膏墙上和放木乃伊的人形木盒上涂画上许许多多图画,密密麻麻不留一点空隙。

这些陵墓内的画和穴居人以野生动物为主的壁画完全不同,陵墓里的画大部分画的是人物:普通民众、皇亲贵族和各种神明。当然,有些画中也会有动物,但与穴居人画的单一的野生动物不同。

有一个有趣又有效的方法,可以不问小孩年龄便能得出他的岁数。我们给一些小孩画三张画,每张画上是—张人脸,每张人脸都少画—些东西:第一张画上的脸没有眼睛,第二张没有嘴巴,第三张没有耳朵。然后让这些小孩指出每张画上有什么不对劲。—般我们会认为每个小孩都能轻易说出来吧,但事实上,六岁之前的小孩完全看不出来这三张人脸图都缺了什么。因此,如果小孩子说不出来缺了什么,我们便可以推断他们的年龄还不到六岁。

这是一幅古埃及人画的画,画的是一个长矛匠,他正坐着制作长矛,但是画中有几处地方不太对劲。是否能从这幅画中看出它不对劲的地方?我并不知道你的年龄有多大,你不妨试试看能不能找到!

如果看不出来,可能你的年龄还不到六岁,又或者已经有六十岁了,因为许多年龄很大的人也会看不出来。这感觉有点像个谜团,你有没有猜出谜底呢?