

希利尔 讲艺术史

A Child's History
of the Art

(美) V.M. 希利尔◎著
任乐平 葛笑 刘湟◎译

美国外交部鼎力推荐，畅销百年的趣味读物。
此书影响了美国几代青少年，入选了“影响中国孩子一生的十大图书”。

海峡出版发行集团 | 福建教育出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

希利尔 讲艺术史

A Child's History
of the Art

(美) V.M. 希利尔◎著
任乐平 葛笑 刘湟◎译

海峡出版发行集团 | 福建教育出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

图书在版编目(CIP)数据

希利尔讲艺术史/(美)希利尔著;任乐平,葛笑,刘湟译.
—福州:福建教育出版社,2015.9
(希利尔科普系列)
ISBN 978-7-5334-6765-4

I. ①希… II. ①希… ②任… ③葛… ④刘…
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(2015)第 042537 号

Xilier Jiang Yishushi

希利尔讲艺术史

(美)希利尔 著

任乐平 葛 笑 刘 湟 译

出版发行 海峡出版发行集团

福建教育出版社

(福州梦山路 27 号 邮编:350001 网址:www.fep.com.cn)

编辑部电话:010-62027445

发行部电话:010-62024258 0591-87115073)

出 版 人 黄 旭

印 刷 福州泰岳印刷广告有限公司

(福州市鼓楼区白龙路5号 邮编:350003)

开 本 720 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 24

字 数 304 千

版 次 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5334-6765-4

定 价 49.80 元

如发现本书印装质量问题,请向本社出版科(电话:0591-83726019)调换。

≈ 目 录 ≈

绘画 /001

- 第一章 世界上，最为古老的图画 /003
- 第二章 这幅画有什么问题吗 /007
- 第三章 宫廷拼图 /012
- 第四章 愚人之图 /015
- 第五章 罐壶上的图画 /019
- 第六章 基督画像，以及基督徒之画 /021
- 第七章 牧童画师 /024
- 第八章 天使一样的兄弟 /028
- 第九章 重生之画家 /031
- 第十章 邪恶和布道 /034
- 第十一章 一个伟大的导师和一个“最伟大”的学生 /039
- 第十二章 能绘画的雕刻家 /043
- 第十三章 列奥纳多·达·芬奇 /047
- 第十四章 六个威尼斯人 /051
- 第十五章 裁缝的儿子和光影大师 /055
- 第十六章 佛兰德斯人 /060
- 第十七章 两个荷兰人 /065
- 第十八章 丢勒与小霍尔拜因 /069

希利尔讲艺术史

- 第十九章 忘却与发现 /073
- 第二十章 西班牙画家 /075
- 第二十一章 风景绘与广告牌 /081
- 第二十二章 动荡的岁月 /084
- 第二十三章 后来者居上 /089
- 第二十四章 三个英国人大不同 /096
- 第二十五章 一些极为贫寒的画家 /101
- 第二十六章 最为重要的人物 /105
- 第二十七章 后印象主义 /109
- 第二十八章 非写实与超现实 /112
- 第二十九章 更多的现代画家 /117

.....

雕刻 /125

- 第三十章 原初之雕刻 /127
- 第三十一章 巨像与小雕像 /131
- 第三十二章 基路伯与国王 /135
- 第三十三章 大理石雕像 /140
- 第三十四章 舒展的站姿 /143
- 第三十五章 最伟大的古希腊雕刻家 /147
- 第三十六章 菲迪亚斯之后 /151
- 第三十七章 石膏临摹物 /155
- 第三十八章 宝石小雕刻 /160
- 第三十九章 陶土雕刻 /163
- 第四十章 半身像与浮雕 /165

- 第四十一章 蕴含在石头里的故事 /168
- 第四十二章 天堂的大门 /172
- 第四十三章 寻宝者与一个秘密 /175
- 第四十四章 最好与次好 /181
- 第四十五章 合四为一 /184
- 第四十六章 切利尼铸造其铜像 /187
- 第四十七章 米开朗基罗之前后 /191
- 第四十八章 一个意大利人，一个丹麦人 /194
- 第四十九章 邮票上的雕像 /197
- 第五十章 狮子、圣者和一个帝王 /199
- 第五十一章 精致的礼物 /203
- 第五十二章 思想者之思 /206
- 第五十三章 属于美国本土的雕刻 /208
- 第五十四章 美国最出色的雕刻家 /213
- 第五十五章 丹尼尔·切斯特·佛兰奇 /217
- 第五十六章 女士的作品 /220
- 第五十七章 道路之尽头 /223
- 第五十八章 现代之雕刻 /228

.....

建筑 /233

- 第五十九章 最为古老的屋子 /235
- 第六十章 神庙 /241
- 第六十一章 土饼宫殿与神庙 /244
- 第六十二章 完美的建筑物 /249

- 第六十三章 女性风情的建筑 /254
- 第六十四章 建筑的新风格 /257
- 第六十五章 罗马不是一日建成的 /262
- 第六十六章 装饰物 /268
- 第六十七章 早期的基督教建筑 /275
- 第六十八章 东方早期的基督教建筑 /279
- 第六十九章 黑暗之光 /286
- 第七十章 圆拱 /289
- 第七十一章 城堡 /294
- 第七十二章 指向天际的建筑 /296
- 第七十三章 颂扬“玛丽亚”的建筑 /299
- 第七十四章 乡村的大教堂 /304
- 第七十五章 欧洲此处与彼处 /309
- 第七十六章 芝麻开门 /314
- 第七十七章 棘手的圆顶 /320
- 第七十八章 回望过往，向前看 /324
- 第七十九章 英国式的住宅 /328
- 第八十章 有标记图案之建筑 /333
- 第八十一章 突破成规 /338
- 第八十二章 英国文艺复兴式的建筑 /342
- 第八十三章 从茅草屋到房屋 /346
- 第八十四章 首都与国会大厦 /352
- 第八十五章 彩虹与葡萄酒 /356
- 第八十六章 摩天楼宇 /362
- 第八十七章 新理念 /367

第一章 世界上，最为古老的图画

此刻的我，正在听老师讲课，不过，我的手上还玩着铅笔呢。在我课桌的桌面上，有两个小点儿，它们之间大约相隔一英寸吧。心不在焉地，我转动着铅笔，用笔尖在一个点上戳了一下，然后又去戳另外一个点。两个小点儿，就变成了两只小眼睛。在每个眼睛的旁边，我各画了一个圆，然后我用一个半圆把那两个圆圈连了起来，于是，一副眼镜就画出来啦。

第二天，我就把鼻子和嘴画好了，这样就把那双眼睛和眼镜给配上了。

第三天，我把脸蛋也画好了，还添加了耳朵和一些头发。

第四天，我加上去了一顶帽子。

第五天，我把身体也画上去了，还有胳膊、腿和脚呢。

第六天，我还是用铅笔使劲儿地画着，将这幅画儿继续进展下去。一遍又一遍，我反复地描线，直到它们在我的课桌上打下深深的印痕。

接下来的一天里，我的老师“逮”到了我，此时，我的画作也完成了。

就在第八天，我的爸爸收到了一份账单，要支付一张新课桌；我呢，也得到了——哎呀，就不要提我得到什么了吧。

“大概，他将会成为一个画家吧，”我的妈妈这样说。

“但愿别这样！”我的爸爸回复道，“比起一张新课桌来，那将花费我更多的钱。”好在上帝阻止了。

我知道，有这么一所学校，在它的大厅里，有一块大大的木牌，它是专门给孩子们涂鸦的。在木牌的顶端，这样写道：

假如你心血来潮想画画儿，不要在你的课桌上画哟，
就在这块木牌上创意吧。

假如某人的手上放置了一根铅笔，那么他必定就会想去画点啥。不管这个人是在听课，还是在接听电话，他总是会在便签条上画些圆圈啊、脸蛋啊、三角形或者正方形什么的。否则的话，他便会在课桌上或者是墙壁上乱涂鸦，因为他总得画点什么呀。之前，你有没有见过涂得像“鬼画符”一样的电话簿？我们说，这就是人的本性。

到现在，很多人类能做到的事情，动物也可以学会，不过，有一件事动物可学不会，那就是画画。狗能架起两条腿学会走路，甚至还可以帮人们取报纸呢；熊能够学会跳舞；马能学数数；猴子可以学着人们用水杯喝水；鹦鹉能学人说话；不过，能学会画画的，只能是人类。

在烂漫的童年时光，每个男孩女孩在某个时间段，都画过一些东西。难道不是这样吗？可能，你画过马儿、房屋、船只还有汽车呀、猫猫狗狗的。狗儿，被你画出来像只猫，或者看起来就像毛毛虫一样，但是，就算这样，你视它比任何动物都强。

甚至生活在久远时代的原始人，他们也能画画，那个时候，没有所谓的房屋，他们整个身体都覆盖着长长的毛发，在洞穴里生存着，日子过得如同野兽一般。那个时候，也没有纸笔。在洞穴的墙上，他们也画画。不过，这些画儿不是装裱后挂到墙壁上。他们是在洞壁和穴顶直接作画。

这些图画，有的仅仅是涂鸦，或者刻画在洞壁上，有的呢，后来才添上去。那个时候，人们使用的颜料，由一种掺杂了动物油脂的有色黏土混合制成，一般只有红黄色，有时人们也用鲜血来充当涂料，开头是红色，到后面就几乎是黑色的了。有一些图画，看上去如同是用烧焦的木棍画的，

就像是用烧过的火柴头画了一个黑色的标记一样。还有一些图画刻在骨头上，比如鹿角、象牙什么的。

这些穴居人，到底画了些什么呢，现在来猜猜看。假如让你随心地画幅画儿——意思就是说画什么都行。来尝试一下。你最后画出来的，可能是以下五种事物当中的某种吧。猫，是我首先猜想到的；帆船和汽车，是我第二次猜到的；房子，是第三次猜到的；到了第四次，就猜想到是树或者花朵；到最后，才想到了是人。还会猜想到其他的什么呢？

穴居人，其实只画了一样东西。不是男人，也不是女人，既不是花花树树，也不是风景。他们画的，主要是动物。他们到底画的是哪种动物呢？是不是狗？不对，不是狗。马呢？不，也不是。是狮子？不是，也不是狮子。他们一般就是画大型的、奇特的动物。不过，他们把这些动物画得栩栩如生，一看就知道这些动物的长相。下面这个图，就是几千年前的穴居人画出来的。

图1 猛犸

我们可以看出来，上面画的是一种动物，不过不是猫，也不可能是毛毛虫。这是那个时代特有的一种动物。看起来，这就如同一头大象，它的确是象的一种——巨象。相比现在的象，它的耳朵没有那么大，并且还长毛遮体。到了现在，象有兽皮，或者是毛皮，但是几乎鲜见毛发。图上的

动物，我们称之为“猛犸”（别名“毛象”）。它们的毛发极长，长长的毛发可以保暖，那个时候天气是很寒冷的。比起现在的大象来，它们要大很多。

到如今，猛犸早就绝迹了，不过人们还是把它们遗骨找到了，并且拼成了一个大大的骨架。这个庞然大物，我们现在依然叫作“猛犸”。肯塔基州的猛犸洞穴，你可能也听说过吧。之所以叫作“猛犸洞穴”，并不是因为有猛犸真正地在这里生存过，只是因为这个洞穴相当大。

除了猛犸以外，穴居人还画其他的动物。其中就有野牛，也就是水牛吧。在美国的五分铜币上面，可以看到水牛的图片。看起来，它就如同公牛一般。西班牙的一个小姑娘，曾经和她的爸爸一起走进了一个洞穴，按着箭头的索引，爸爸在地上搜寻，小姑娘却死死地盯着洞顶看。她看到洞顶上画了一群动物，她就以为是公牛，于是大叫，“看呀，是公牛！”她的爸爸，还以为孩子真的看到了公牛呢，于是大喊：“哪里？在哪儿呢？”

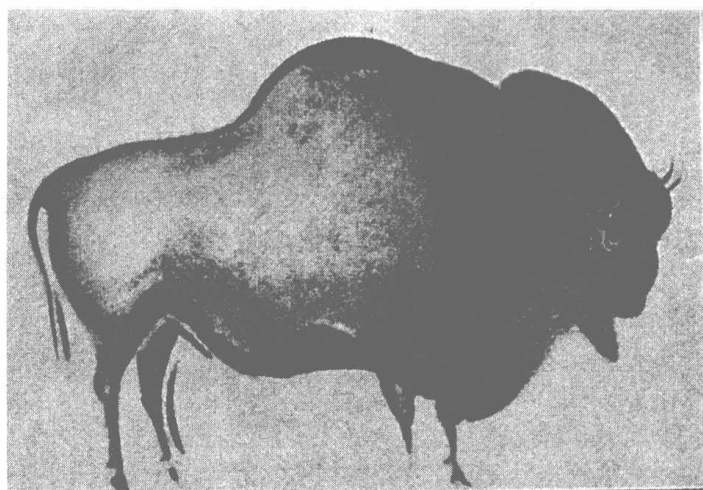

图2 野牛

穴居人画的其他动物，同今天我们看到的这些动物相同——驯鹿啊、长角鹿啊，还有熊和狼什么的。

这些穴居人，画画的洞穴是十分阴暗的，洞穴里根本就没有窗户。某种壁灯发出的光亮，就是唯一的光源。他们为何要画呢？画这些东西，不能仅仅如同我们把画儿挂在墙上那样，起到装饰的作用，因为他们的洞穴实在太灰暗了。我们现在觉得，他们画画儿可能是为了祈祷好运气，这就如同人们把马蹄铁放在门头来祈望吉瑞一样。也许，他们是要讲述一个什么故事，或者是记录一下捕猎的某种动物。或许，只是如同现在的小孩子们一样，在木屋子里面，或者在自家的墙壁上头写写画画，或者直接就在课桌上面画，也许，这些洞穴人也是不得不画在那些地方。

就是这些原始人——他们多须又长毛——他们画出了世界上最古老的画儿。不过，早在几千年前，这些艺术家们就过世了。任何人制作出来的任何物品，能像那些画儿一样留存永久吗？

第二章 这幅画有什么问题吗

在洞穴墙壁上、穴顶上，这些穴居人画着画。古代埃及人，他们不住在洞穴，有自己的住房，不过，他们不在房屋的墙壁或是屋顶上作画。他们住的房子一般是土坯房，也不比穴居人的好得太多。但是，活人的住房，古埃及人是不感兴趣的，他们感兴趣的是：人死后的住房（我们叫作坟墓）；或者是给神灵们盖的住所（我们叫作庙宇）。

现如今，人死后一般就被葬在地下，不过，埃及人觉得土葬是不适宜于死者的。当然，在埃及，有大部分的土地几乎半年时间都浸泡在水里，一到夏天，尼罗河就泛滥成灾，土墓就倒霉了。

这些埃及人认为几千年后死人是要复活的，所以，国王以及有支付能力的富人们，就给自己建造了坟墓。他们的愿望是坟墓能够长久地保存，因此，建造坟墓的材料就不能用木头一类的东西，而是要用砖石或者坚硬的石头一类的。死后，他们希望尸体能够被安置在一个安全之所，就如同一个安全的地下墓室。当人过世后，他们就会用一种特殊的方式把尸体保存起来——我们把这个方式叫作“防腐”，就是不让尸体腐烂。

尸体经过防腐处理后，成为了“木乃伊”，被放置在人体形状的棺材里面。在棺材上、装着木乃伊的箱子上，或者是在坟墓和神庙的泥灰墙上，埃及人画着成千上万幅的画，把方寸内的空间都覆盖满了。在人们还活着的时候，这些图画就已经画好了。

装木乃伊的箱子上，坟墓和神庙的墙壁上，这些埃及人画的画儿，并不像穴居人画的野兽。当然，有些画儿依然是动物，不过，已经不是穴居人画的那种动物了。在他们的画上，人是主体——男男女女，国王与王后，还有神灵和女神。

有一种方法，不用询问，就知道男孩女孩的年岁。现在，我们来展示一幅图画，有三张脸画在上面，每张脸都缺少了一样东西。第一张脸是没有眼睛的，第二张脸没有嘴巴，第三张脸上没有鼻子。接下来，我们就询问，谁能够说出来每张脸缺少什么。你现在可能会觉得任何人都能够指出来画上的问题，但是，只有到了6岁，孩子们才能分辨出来缺少的部分。因此，如果孩子们不能够指出来问题所在，那么，我们就知道了，他还不到6岁。

还有一幅埃及人的画也是存在问题的。画上有一个人坐着的男人，他正在制作长矛——一个长矛匠人。你能不能看出这幅画的问题在哪里呢？

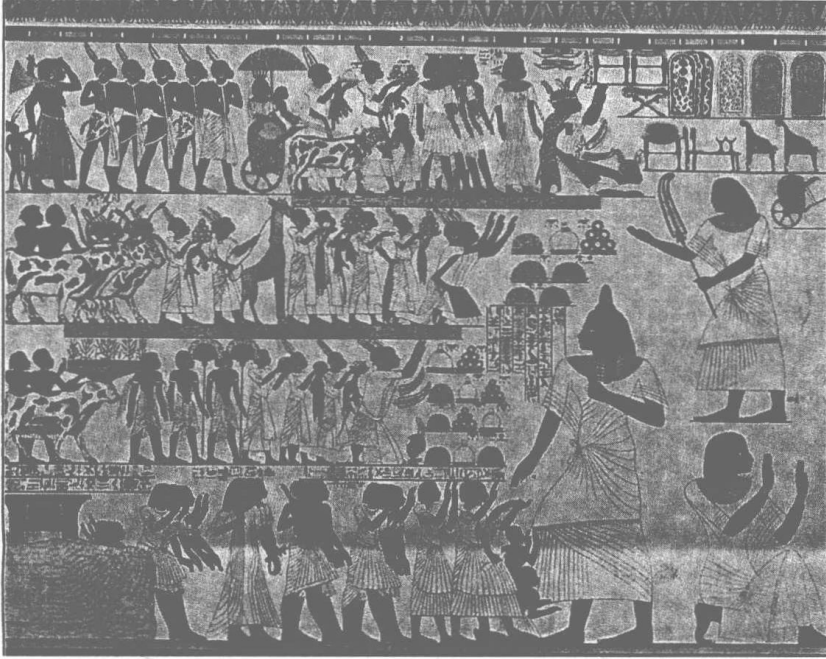

图3 向国王献礼的埃及人（局部）

图4 长矛工匠

试一试能不能在我指出毛病之前就看出来。假如你看不出来的话，你可能已经 60 岁了，因为一些老人上了年纪，就看不出问题在哪里。这算是一种智力游戏，你能猜出来吗？

问题在于——眼睛，正是我们从正面看过去的样子；脸，是一副侧脸。因此，这画就是侧脸上画了正视的双眼。

画面当中的人，身体是扭曲着的，这是另一个怪异的地方。双肩向前，但是臀部和双腿以及脚部是向着侧面的。

所有的画家，在古埃及那个时代，都是以一种特定的方式来作画的，他们是如此学习，所以就只能如此地作画，如同我前面阐述过的画——侧脸上有着正视的双眼；双肩正向，但双腿和两脚却是侧向方位。

现在杂志封皮上的一些图画，你可曾注意到？有的画面，主要是美人鲜花一类的。不过，有的是在叙述一个故事，或是故事当中的段落。为了说明图画的意思，有的讲故事的图画下面还有说明，不过有的不附带有任意的文字解释。这些叙述故事的图画，如果没有附带任意的文字说明的话，我们就叫它“插画”。

埃及人所画，大部分就是这样的插画。这些图画有的有文字说明，有的则没有。这些画都是在描述故事：某个已经死去的国王或者是王后的履历，他们参加了战争，或者是打猎活动和阅兵式等。埃及人为了描述图画，一般把解说文字放在上部或者是底部、边角。埃及人的文字其实就是图画文字，所以看起来就像图画本身一样。这些字，就是“象形文字”。

在画到国王和围观的平民时，埃及的画家就把国王画得很大，而把其他的人画得小小的。之所以把国王画得像巨人一样，比普通的人高出一两倍，目的就是表明国王的“伟大”。

不过，当他们画一群人时，不知道像我们一样把人物缩小或者是稍稍抬高，他们根本不知道如何去展示后一排的人物。后面的人，他们也画得