

美国教育家送给全世界儿童的礼物

希利尔讲 世界艺术史

[美] 维吉尔·M. 希利尔 著
刘昭远 译

A Child's
History
of
Art

SPM

南方出版传媒
广东人民出版社

希利尔讲 世界艺术史

〔美〕维吉尔·M. 希利尔 著

刘昭远 译

A Child's
History
of
Art

图书在版编目 (CIP) 数据

希利尔讲世界艺术史 / (美) 维吉尔·M. 希利尔 (Virgil Mores Hillyer) 著; 刘昭远译.
—广州: 广东人民出版社, 2016.12
ISBN 978-7-218-11222-0

I. ①希… II. ①维… ②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 (2016) 第 232650 号

Xi Li Er Jiang Shi Jie Yi Shu Shi

希利尔讲世界艺术史

[美] 维吉尔·M. 希利尔 著

刘昭远 译

版权所有 翻印必究

出版人: 曾莹

策划: 中资海派

执行策划: 黄河 桂林

责任编辑: 肖风华 古海阳 张静

特约编辑: 程晓波 董莹雪

版式设计: 刘榴

封面设计: 顾慧敏

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 深圳市彩美印刷有限公司

开本: 990mm×1440mm 1/16

印张: 30 字数: 335 千

版次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

定价: 49.80 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83795240

目录

CONTENTS

绘画篇

第1章	世界上最古老的画	3
第2章	这幅画有问题吗?	9
第3章	王宫拼图	15
第4章	愚人之画	19
第5章	瓶罐上的画作	24
第6章	耶稣画像和基督徒的画	27
第7章	牧童画家	30
第8章	天使般的兄弟	36
第9章	“再生”的画家	40
第10章	罪恶与布道	44
第11章	伟大的导师,“最伟大”的学生	49
第12章	画画的雕塑家	55
第13章	列奥纳多·达·芬奇	60
第14章	6个威尼斯人	66
第15章	裁缝之子和光影大师	73

第 16 章	佛兰德斯画家	81
第 17 章	两个荷兰人	89
第 18 章	丢勒和小荷尔拜因	95
第 19 章	遗忘和发现	101
第 20 章	说一说西班牙画家	105
第 21 章	风景画和广告牌	112
第 22 章	动荡的年代	117
第 23 章	后来居上	124
第 24 章	3 个不同的英国人	131
第 25 章	几位穷画家	137
第 26 章	最重要的角色	143
第 27 章	后印象主义	148
第 28 章	早期美国画家	156
第 29 章	更多的美国画家	161
第 30 章	两位住在欧洲美国人	166
第 31 章	真正的男子汉画家	170
第 32 章	抽象派和超现实主义	175
第 33 章	更多现代画家	179

雕塑篇

第 1 章	人类最初的雕像	187
第 2 章	巨大无比的雕像	195
第 3 章	基路伯和国王	200
第 4 章	大理石雕像	206
第 5 章	自然的站姿	210
第 6 章	古希腊的雕塑家	214

第7章 “最伟大”之后	221
第8章 石膏仿制品	226
第9章 精雕细琢的“宝石”	231
第10章 陶土小雕像	236
第11章 半身像和浮雕	240
第12章 石头里的故事	244
第13章 天堂之门	248
第14章 寻宝人和秘密	252
第15章 最优秀和第二优秀的骑马雕像	259
第16章 人类中的天才人物	264
第17章 金匠铸造的青铜像	268
第18章 米开朗基罗之后	272
第19章 一个意大利人和一个丹麦人	276
第20章 邮票上的雕像	279
第21章 动物、圣女和将军	283
第22章 最棒的礼物	287
第23章 思想者的思想	291
第24章 美国早期雕塑家	294
第25章 美国最棒的雕塑家	300
第26章 最大的大理石雕像	305
第27章 两位女雕塑家	308
第28章 路的终点	313

建筑篇

第1章 最老的房子	321
第2章 神庙	328

第3章	土饼宫殿和神庙·····	332
第4章	完美的建筑·····	338
第5章	女性风格的建筑·····	345
第6章	建筑新风格·····	349
第7章	罗马不是一天建成的·····	355
第8章	建筑上的装饰物·····	361
第9章	早期基督教建筑·····	366
第10章	早期东方基督教建筑·····	370
第11章	黑暗中的光·····	377
第12章	圆拱和拱廊·····	380
第13章	魔鬼的城堡·····	385
第14章	“粗俗”的建筑物·····	388
第15章	赞美玛利亚的建筑物·····	393
第16章	乡村教堂·····	398
第17章	欧洲各地的建筑·····	403
第18章	芝麻开门·····	408
第19章	麻烦的圆顶·····	414
第20章	传扬历史，展望未来·····	419
第21章	英国式住宅·····	424
第22章	有标记的建筑·····	429
第23章	打破成规·····	435
第24章	英国文艺复兴式建筑·····	439
第25章	从小茅屋到大房子·····	444
第26章	首都和国会大厦·····	451
第27章	彩虹和葡萄酒·····	456
第28章	摩天大厦·····	463
第29章	新思维·····	468

绘画篇

世界上最古老的画

第1章

我一边听老师讲课，手里一边玩着铅笔，有点走神儿。

我发现课桌上有两个小点，它们之间的距离不远不近，刚好可以凑成一对眼睛。

我用笔尖在其中一个点上描啊描，又在另外一个点上也描啊描，很快，这两个点就变成了两只眨吧眨吧的小眼睛。我分别在每只眼睛周围画一个圆圈，再在中间添上一道弧线，把两个圆圈连起来——嘿，一副眼镜完工啦！

第二天，我又添上了小鼻子、小嘴巴，好匹配前一天画的眼睛和眼镜。

第三天，我增加了脸的轮廓，还画上了耳朵和头发。

第四天，我给画中人戴上了一顶帽子。

第五天，我又为他画上了胳膊、腿和脚，这下他的身体就是完整整的了。

第六天，我对自己的画作着了迷，用铅笔涂来抹去，一次又一次

次用力地描线，直到线条深深地刻进了木头里。

第七天，很不走运——我的涂鸦被老师发现了！不过我的画作已经大功告成了。

第八天，我爸收到了赔付一张新课桌的账单，而我收到的是——唉，往事还是不要再提了！

“说不定哪天，他会成为画家呢。”妈妈说。

“我的天，但愿这事儿不要发生，”爸爸说，“相对于学习绘画，一张课桌的钱简直不算什么。”上帝肯定听到了我爸的祷告，这事儿果然没发生。

我知道有一所学校为了让学生画画，特意在大厅里放了一块大木牌，木牌上面写着：

如果你很喜欢画画，请不要画在你的课桌上，
就画在这块板子上吧。

如果你把一支铅笔给另外一个人，他一定会忍不住画些东西。

也许他正在听课，也许他在打电话，但只要手边恰巧有一个本子在，他就会在上面涂涂画画些圆圈啊、脸蛋啊，或者三角形、正方形之类的。如果没有本子，他就画在课桌或墙上，反正他总要画点什么才可以。

不知你注意到没有，几乎所有的电话簿上都画满了东西。也许这才是人的本性。你只有这样做了，才说明你是一个人。

现在，动物可以模仿人类做很多事情，但不包括画画。狗学会了用两条腿走路，还可以走着去取报纸；熊学会了跳舞；马学会了

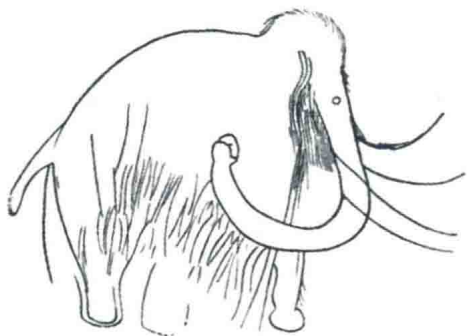
描述穴居人创作猛犸的作品

数数；猴子学会了用杯子喝水；鹦鹉学会了像人一样说话。不过，画画是只有人类才会的。

想想看，当你还是小孩子的时候，你是不是画过画？也许你画的东西很简单，比如一匹马、一座房子、一艘船、一辆汽车，或者是可爱的狗和猫。可能你不太会画画，把狗画成了猫的样子，或是其他什么动物。即便如此，你还是比任何动物都会画画。

全身长着长毛的原始人也会画画，虽然他们生活在很久以前，连房子都没得住，而是像野兽一样生活在洞穴里。那时的生活很落后，他们没有纸和笔，就直接在洞穴的岩壁上画画；画好的画也用不着装裱起来挂在墙上，因为这些画就是画在洞穴壁和洞穴顶上的！

有些图画是直接画或者刻在洞穴壁上的，有些是刻完才上色的。

当时的颜料只有红黄两种，是用动物油脂和有色黏土混合而成的。此外，人们也会用鲜血做颜料，开始是红色，但后来就慢慢褪色了，变成了黑色。有些图画看起来像是用烧过的木棍画的，如果你用烧过的火

柴头画画，也可以画出这种颜色。还有一些画是刻在骨头上的，像什么鹿角啦，象牙啦，诸如此类。

猜一猜穴居人画了些什么？我们先来做个游戏，你随便画点儿什么，什么都可以。试一下吧，我猜你画的东西差不多在以下5种里面：首先可能是小猫，然后是一艘船或者一辆汽车，接下来是一座房子，再接下来是一棵树或者一朵花，最后是一个人。应该不会再有其他的了吧？

其实，穴居人的画很单一，只有一种。不是男人，不是女人，不是树，不是花，也不是景色。事实上，他们主要画动物。你能猜到是哪种动物吗？是狗？不是的！马呢？也不对！难道是狮子？当然也不对！他们画的动物长得很奇怪，而且体型很大。不过这些动物画得像真的一样，我们可以看清它们的样子。下面就是一张穴居人的画，已经保存了几千年了。

看得出来吧，这的确是某种动物，但既不是猫，也不是毛毛虫。其实，它是一种生活在他们那个时代的动物。看起来它像一头大象，没错，它就是一种巨大的象。不过，它的耳朵比现在的大象小，而且全身都是长长的毛发。现在的大象几乎没有毛发，只有兽皮。我

们称这种动物为“猛犸”，或者长毛象。猛犸比现在的大象太多了，而且有很长的毛发，因为长毛可以保暖，那时候的天气太冷了。

阿尔塔米拉山洞的野牛图

如今已经没有活着的猛犸了，但人类找到了它们的骨头，并把这些骨头拼在了一起，组成了一个大型骨架。现在，我们还是习惯于将很大的东西称作“猛犸”。也许你听说过猛犸洞穴，就在美国的肯塔基州，其实并没有猛犸在这个洞穴里住过，是因为这个洞穴非常大才叫这个名字的。

穴居人不仅画猛犸，他们还会画野牛。它看起来很像公牛，在美国的5分硬币上可以看到它的图案。

以前，有一个西班牙小女孩和她的爸爸一起走进了一个洞穴，当她爸爸低头在地上寻找箭镞时，小女孩却盯着洞顶。突然，她看见洞顶上画了一些东西，看起来很像公牛。她大喊道：“爸爸，这里有公牛！”她爸爸还以为洞穴里有真的公牛，慌忙喊道：“公牛在哪儿？在哪儿？”

穴居人也会画其他动物，像驯鹿、长角鹿、熊和狼，和我们今天的动物差不多。

穴居人的洞穴里没有窗户，壁灯发出的昏暗的光是唯一的光线。

阿尔塔米拉山洞的野牛图

所以当他们画画的时候，洞穴里非常暗。那么，他们为什么一定要画画呢？我们常把美丽的画挂在墙上作为装饰，但是洞穴里太昏暗了，穴居人的这些画应该不只是装饰品。

也许穴居人画画是为了祈求好运，就像有些地方的人在门上面挂马蹄铁祈求好运一样。也许他们的画是在讲故事，或是记录他们捕杀的某种动物。也许他们就是单纯地想要画些什么，就像现在的小孩儿在自家的车库里或是家里的墙上画画一样，当然，他们还会画在课桌上呢！

这些胡须长长、满身毛发的原始人，就是世界上最早的画家，他们画出了世界上最古老的画。但这些画家已经去世几千年了。你能想到还有什么东西能像这些画一样保存几千年吗？

强化记忆测试题

一、最早的绘画是画在哪里的？

参考答案：洞穴壁和洞顶上。

二、最早的绘画是谁画的？

参考答案：穴居人。

三、穴居人画了些什么？

参考答案：猛犸、野牛、驯鹿、长角鹿、熊和狼。

这幅画有问题吗？

第 2 章

在上一章里，我们提到了穴居人在洞壁和洞顶上画画。

古埃及人住在房子里，但他们却不在墙壁上或天花板上画画。其实，他们的房子比洞穴好不了多少，就是小土房。但埃及人和穴居人不一样，他们对活着的时候住的房子没兴趣，反而对死后住的地方（我们所说的陵墓），或是为神盖的房子（我们所说的神庙）感兴趣。

现在的人死后大多埋在地下，但埃及人却认为人死后绝对不可以埋在地下。因为每到夏季，埃及的尼罗河就会涨水，埃及大部分土地有大半年的时间会被水淹没，所以那里很不适合土葬。

埃及人相信，人死后如果尸体保存得很好，几千年后将会复活。所以，国王和富翁会在活着的时候为自己建造陵墓，打算死后把自己葬在里面。埃及人希望自己的尸体能放在一个绝对安全的地方，

比如坚固的地下墓室，为此，他们会用石头和砖块作为材料，而不用木头之类容易腐烂的东西。埃及人死后，为了不让尸体腐烂，会用一种特殊的方式把尸体保存起来，这种方式叫做“防腐”。

这种经过防腐处理的尸体被称为“木乃伊”，它会被放在人形棺材里。埃及人会在棺材上、装木乃伊的箱子上或陵墓和神庙的墙上画很多画，几乎要把所有的空间都画满。在墓主人去世之前，这些图画就已经画好了。

与穴居人不同，埃及人画的可不是野兽。虽然埃及人也画动物，但与穴居人画的动物不一样，他们主要画人物，包括男人和女人、国王和王后、各种神灵。

下面我们来讲一种不用问年龄就可以知道小孩儿年纪的方法。我们先让一些小孩儿看三幅图画，上面画了三张脸，每张脸上都缺一些东西。第一幅画的脸上没有眼睛，第二幅没有嘴巴，第三幅没有鼻子。接下来，我们让这些小孩儿说出每幅画的脸上少了什么。也许你认为这个问题太简单了，谁都能说出来，但6岁之前的小孩儿是无法看出这些画上少了什么的。所以，如果有人不能说出这些画少了什么，我们就可以推断他还不到6岁。

有一幅埃及人画的画，画上也有几个问题。这幅画画的是一个长矛匠，正坐在那里制作长矛。我不知道你的年龄，也不知道你能不能看出这幅画哪里有问题。

试一下吧，在我说出答案之前，说不定你已经看出这幅画有什么问题了。如果实在看不出来，我猜你可能已经超过60岁了，因为很多年纪大的人是看不出来的。这有点像智力游戏，怎么样，你看出来了没？