

希利尔讲艺术史

[美] 维吉尔·莫里斯·希利尔◎著
杨晓宇◎译

青少年人文科学启蒙经典读本
卡尔沃特教育体系必修课程

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

希利尔讲艺术史

[美] 维吉尔·莫里斯·希利尔◎著
杨晓宇◎译

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

图书在版编目(CIP)数据

希利尔讲艺术史 / (美) 希利尔著 ; 杨晓宇译. —
北京 : 新世界出版社, 2016.3 (2016.4 重印)

ISBN 978-7-5104-5587-2

I. ①希… II. ①希… ②杨… 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 033343 号

希利尔讲艺术史

作 者: (美) 希利尔

译 者: 杨晓宇

策划编辑: 张铁成

责任编辑: 袁 静

责任印制: 李一鸣 黄厚清

出版发行: 新世界出版社

社 址: 北京西城区百万庄大街 24 号 (100037)

发 行 部: (010) 6899 5968 (010) 6899 8705 (传真)

总 编 室: (010) 6899 5424 (010) 6832 6679 (传真)

<http://www.nwp.cn>

<http://www.nwp.com.cn>

版权部: +8610 6899 6306

版权部电子信箱: nwpcd@sina.com

印 刷: 北京彩眸彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 710mm×1000mm 1/16

字 数: 314 千字 印张: 24.5

版 次: 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5104-5587-2

定 价: 48.80 元

版权所有, 侵权必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页等印装错误, 可随时退换。

客服电话: (010) 6899 8638

前言

假如你还在上学，请把这本书带走。

或许，每天待在学校的学生，不知不觉间已经成了知识的囚徒，那么，请把这本书放在你的抽屉里或枕头下。这是一本不会被老师没收，也不会被家长禁读的课外读物。

它就像一座长着脚的博物馆。虽然不及巴黎卢浮宫华丽，也不像伦敦大英博物馆那么宏伟；更没有纽约大都会博物馆的浩瀚，但毫不起眼的它却把世界艺术史上几乎所有著名的绘画、建筑、雕刻都收入囊中。这本书就像一部时光机，带人穿越历史；又像童话里的金钥匙，帮你打开思维的锁链。

假如您是为人师或为人父母，请把这本书带走。

或许，书中的文字不够华丽、内容不够深刻，但就像最贴心的朋友永远只会说最朴实的话语一样，请把这位朴实的“朋友”安置在你的书架上。

它是一本不会说话的活辞典。虽然不能全部解答孩子们脑海中的“十万个为什么”，但起码能回答他们关于艺术史的诸多疑问：世界上最早的绘画出现在哪里？形似三角形乳酪的金字塔到底是用来做什么的？残缺的维纳斯雕像到底美在何处……当困惑的孩子歪着头，用充满渴求的眼神望向你时，不要困窘，不要着急，这本书能帮你解决大部分难题。

如果你无暇一一解释，不妨把它送给好学的孩子，这本行文简洁、语言生动的书不会给孩子造成任何阅读障碍，而是就像为他们邀请到一位活泼的艺术史老师。

假如你对古老文明和艺术充满向往，请把这本书带走。

或许，你只是对世界上一切美的事物充满向往，却不知远方的旅途中究竟有怎样的风景，请把这本书塞进你的背包里。这是几乎所有美的事物的大合影，你将在未来的行程中逐一领略它们的风姿。

它是一辆载满乘客的金马车。你将乘着这辆马车游遍雅典、罗马、开罗、佛罗伦萨、巴黎、伦敦……它可以取代喷着蒸汽的隆隆作响的绿皮火车，也可以代替两头尖尖的威尼斯小艇，载着你到任何你感兴趣的文化艺术的发祥地和兴盛地。当然，它还能带你穿越时空隧道，到那些已经消失的历史古城，探寻被深埋的文明瑰宝。

更重要的是，与你同行的乘客，可都是响当当的大人物！达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、维特鲁威、布鲁内莱斯基、米隆、古戎、罗丹……这些耳熟能详的名字，是不是让你浑身血液沸腾？记住，在这辆马车里，他们既是与你同行的乘客，还是你的向导，随时准备帮你解答任何与绘画、建筑、雕刻艺术有关的问题。不要错过这辆华丽的马车，它就像一次与艺术邂逅的难得机遇，赶不上的人灰头土脸，赶上的人才能从容不迫。

创作本书的过程中，我时刻都感受着收获的喜悦与分享的快乐。

这就像一次奇妙的时空穿梭之旅：早晨，我在古埃及的尼罗河畔和狮身人面像玩耍；中午，我躲在文艺复兴时期一间狭窄的画室里，打量着那些简陋的绘画工具；傍晚，在一位贵族家的厨房里，我看到年幼的卡诺瓦正小心翼翼地用黄油雕刻狮子；晚上，星星布满天空，就像数千年来那些伟大艺术家闪亮的眼睛。

这一切，是我感受到的艺术的魅力，我迫不及待地想与人分享，尤其是那些在艺术知识方面一片空白的孩子，我想在他们的图纸上涂抹最灿烂的色彩；还有那些对艺术充满向往的成年人，请允许我以这些不够华丽的文字表达我对伟大艺术家的敬仰。

我希望自己能够以成人的思维、儿童的视角，摘取艺术史中最闪亮的部分，连成一串美丽的珍珠项链，每颗闪光的珍珠，都有着莫大的魅力。会不会有人中招，心甘情愿地坠入我所设计的这个美的“圈套”？

不死板，不教条，不繁冗，不落俗套；有形，有色，有趣，言之有物。

这就是我对本书的期许和要求，也希望恰好符合你心中一本好书的标准。无论如何，当你翻开这本书时，都请记住：学习是一件快乐的事情。

目 录

CONTENTS

1. 世界上最古老的图画 / 1
2. 寓意奇特的埃及壁画 / 7
3. 两河流域的绘画新手法 / 12
4. 伟大的古希腊画家 / 17
5. 极富天才的徒弟 / 21
6. 钟情于圣经故事的画家 / 26
7. “古希腊风”再现辉煌 / 30
8. 意大利的著名画家 / 35
9. 英年早逝的天才画家拉斐尔 / 39
10. 雕塑家中的绘画高手 / 44
11. 天才达·芬奇 / 49
12. 画家辈出的威尼斯 / 54
13. 裁缝安德烈与光影魔术师 / 59
14. 画家的第二故乡 / 65
15. 别有情调的荷兰肖像画 / 71
16. 德国肖像画名家 / 75

17. 被遗忘在时光里的画家 / 79
18. 三位伟大的西班牙艺术家 / 83
19. 风景画与广告牌 / 90
20. 古典主义画派的崛起 / 96
21. 不再沉默的英国画家 / 103
22. 别开生面的三个英国人 / 108
23. 充满艺术细胞的落魄画家 / 114
24. 印象派画家的新手法 / 121
25. 经历奇特的后印象派画家 / 126
26. 奇思妙想的艺术流派 / 132
27. 现代画派的大师 / 138
28. 最古老的房子 / 144
29. 屹立千年的神庙 / 149
30. 朴实无华的宫殿 / 153
31. 完美的帕特农神庙 / 159
32. 建筑也有性别 / 165
33. 各式各样的柱子 / 169
34. 聪明的罗马工程师 / 175
35. 建在城墙外的圣保罗大教堂 / 181
36. 大气磅礴的拜占庭风格 / 185

- 37. 姗姗来迟的修道院 / 191
- 38. 欧洲无处不在的罗马式建筑 / 196
 - 39. 探寻古堡 / 201
- 40. 充满神秘感的哥特式建筑 / 205
 - 41. 法国的哥特式教堂 / 210
 - 42. 风格迥异的英法教堂 / 215
 - 43. 环游欧洲 / 221
- 44. 佛罗伦萨大教堂的难题 / 227
- 45. 意大利的文艺复兴式建筑 / 232
 - 46. 典雅的英伦风格 / 238
- 47. 法国塞纳河畔的名胜古迹 / 243
- 48. 挣脱束缚的巴洛克风格 / 251
- 49. 华丽无比的纪念碑 / 255
- 50. “殖民式”风格在美国大行其道 / 259
- 51. 诞生于荒凉之地的美国首都 / 266
- 52. 大地之上的彩虹——桥梁 / 271
 - 53. 摩天大厦 / 277
- 54. 功能主义与新式建筑 / 282
 - 55. 雕像的发端 / 288
- 56. 巨人和矮人并存的国度 / 293

57. 亚述人的雕塑艺术 / 299
58. 闻名于世的希腊大理石雕像 / 304
59. 自然的“站姿” / 308
60. 希腊伟大的雕塑家 / 312
61. 长着希腊鼻子的神像 / 317
62. “受难”的雕像 / 321
63. 袖珍的雕塑 / 326
64. 平常的雕塑 / 330
65. 半身雕像和浮雕 / 333
66. 雕塑的栖身之所 / 337
67. 天堂之门的由来 / 340
68. “春倦症”漫延的欧洲 / 344
69. 意大利的骑士雕像 / 348
70. 无人不知的全能雕刻家 / 352
71. 金匠的巧手 / 357
72. 处在低谷期的雕刻家 / 361
73. 雕塑界的慈善家 / 364
74. 喜欢雕刻动物的雕刻家 / 369
75. 自由照耀之下的世界 / 373
76. 思考中的雕像 / 376
77. 承上启下的非写实派 / 379

1 世界上最古老的图画

清脆的上课铃声15分钟以前就停止了，讲台上的老师讲兴正酣。但是，比起他讲的知识，我对面前的课桌更感兴趣。

于是，我一边听课，一边用铅笔在棕褐色的桌面上画了两个小圆点，它们之间隔着大约一英尺的距离，这是两只眼睛。接着，我用两个圆圈和一根漂亮的弧线拼成了一副眼镜。一双机灵的眼睛出现在我的课桌上，好像正在眨动呢！

第二天，我在眼睛下面加上挺翘的鼻子和红色的嘴巴，并用曲线勾勒出小人的脸颊和头发。

接下来的两天，天气有些转凉，我赶紧给他戴上一顶暖和的帽子。

第五天，小人有了身子，有胳膊，有腿，还有手脚。画好脚以后，我突然冒出一个念头：等晚上我回家了，他会不会趁机逃走？

于是，第六天早上，我用铅笔在画的周围反复描出几根很粗的线条。有了这个坚固的栅栏，小人一定跑不掉了。不过，我用力太猛，以致桌面留下了很深的刻痕。

第七天，还没来得及给他画上一个沉重的大书包，老师就走到我身边，发现了这个藏在课桌上的秘密。

为此我付出的代价是赔偿学校一张新课桌，但却得到了一次难得的绘

画经验，还有妈妈的夸奖：“儿子很有艺术家的天赋！”爸爸可没这么想，他一直在唠叨：“天啊！千万别让他当什么艺术家，不然，我花的钱可不是一张桌子了！”

最终，上帝果然让父亲如愿以偿。

那时，我非常羡慕另一所学校的孩子。据说，那所学校的大厅有一张很大的木桌，桌上有一行字：你要是实在忍不住想画画，就在这里画吧，请别把自己的书桌变成画板。

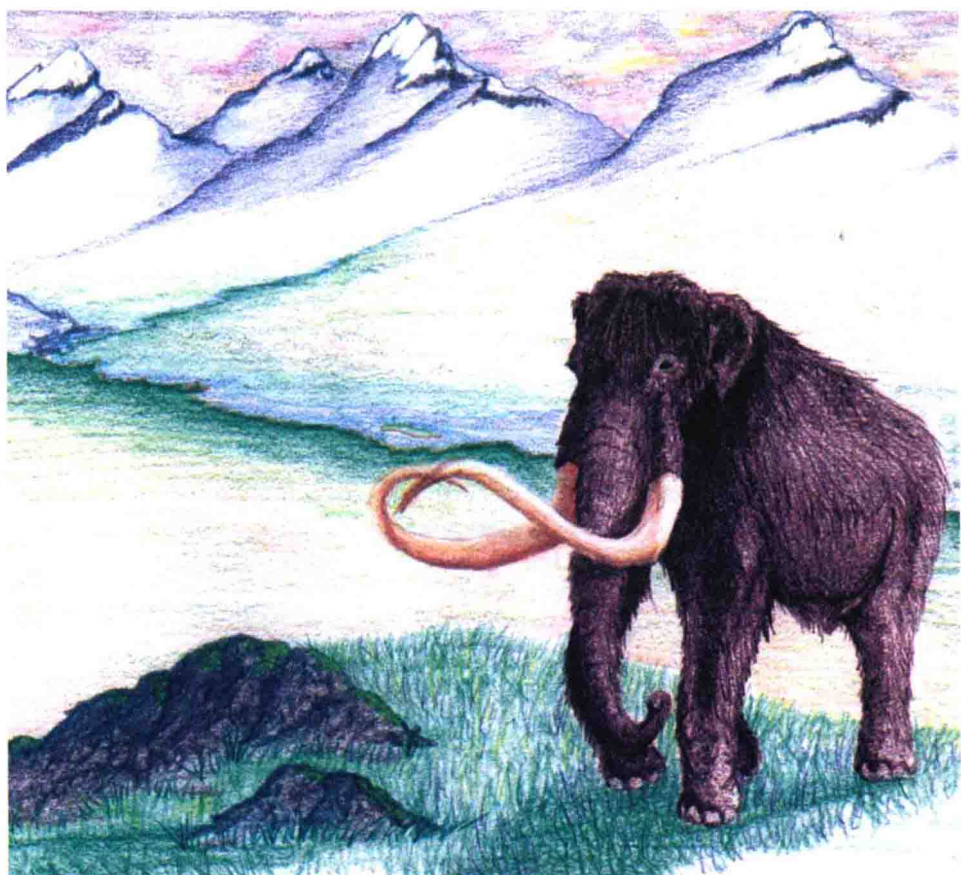
如果把一支铅笔交到一个人手里，那么对方多半会忍不住要画点什么。即使他正在听课、打电话、听音乐，或者忙其他什么事情，只要身边有笔和纸，他一般都会涂涂画画，一会儿画个不规则的圆圈，一会儿又画张模糊的脸，一会儿再画个三角形……如果身边没有纸，那干净的桌面或洁白的墙壁就要倒霉了。尤其是小孩子，虽然他不懂任何绘画技巧，还是喜欢随处涂抹，即使笔下的兔子像猫、猫像狗，他们依然乐此不疲。

可见，画画是人的本性，就连浑身毛茸茸的原始人都有画画的冲动。

那时虽然没有纸笔，但原始人拥有天然的巨大画板——岩壁，鹿角或象牙等动物骨骼也被他们充分利用起来。他们还自创了红色和黄色的颜料——用有色黏土和动物油脂混合搅拌而成。木炭和血液等也被用来画画，用血液描绘的图画随着时间的推移，会由红变成暗黑，这是时间流逝沉淀下来的印记。

原始人的作品，留在洞窟的石壁或者洞顶上，经历数万年岁月的磨砺和淘洗，让人们得以窥见在那段遥远而朴素的历史中绽放的艺术之花。

至于他们都画了些什么，似乎不好猜测。毕竟，现在人们笔下常出

长毛象，学名真猛犸象。一类身披长毛，体形高大的猛犸象。存在于冰河时期

现的一棵树、一朵花、一只猫、一艘帆船、一辆汽车或者一座房子，对于当时的人来说都是非常陌生的事物。任何天马行空的想象力，都不能驱使他们画出从未见过的东西。所以，那些屡屡出现在他们生活中，或与他们的生活息息相关，或曾在某个刹那让人震撼的动物，成了石壁上绝对的主角。

在法国拉·马德冷洞里，一头早已灭绝的长毛象正在岩壁上悠闲地

法国拉斯科洞窟岩画

踱步。这头生活在史前的巨象，与现在的大象很像，区别是它的身材更高大，耳朵稍微小点，全身长着很长的毛，像裹着厚实而暖和的毛大衣。长毛象生活的环境十分寒冷，长期在室外仿佛连血液都会被冻结，幸好有长长的毛发可以保暖。

其实，长毛象早已灭绝，但是后人陆续发现了它们的化石。把这些骨头拼接起来，能通过巨大的骨架想象它们当时的风采，而岩洞壁画上呈现的长毛象的各种造型、各种生活状态，更使我们直观地了解这种昔日称霸四方的庞然大物。

与长毛象做伴的，还有美洲野牛，水牛的一种。在我们的 5 分钱硬币上，就有野牛的图案，看上去十分凶悍，总是一副斗志昂扬、蓄意挑衅的霸道模样。

此外，还有驯鹿、长角鹿、熊、狼等常见动物，在石壁画上奔跑了几千年。

在那段艰苦的岁月，面对饥饿、寒冷、野兽威胁的原始人拿着木棒、石

头，勇敢地与这些动物搏斗。是不是那些难忘的生死攸关的体验，促使他们用木炭、尖石在幽暗的洞穴里画下了这些图案？又或者，他们费心费力，只是想讲述一个故事，记录一段生活？再不然，难道淳朴的原始人竟相信冥冥之中，这些画能给他们带来好运？

穴居人到底为什么要作画？谁知道呢！我对此并不十分关心，而是深感庆幸：经过漫长的岁月，这些留在黑暗洞穴里最古老的绘画作品依然完好地存在着！就像电影画面卡住了一样，这些被定格在岩壁上的镜头无声地呈现着几千年前的旧事。画的作者早已离开人世，甚至连名字也没留下，但是谁能就此否定他们的伟大呢？

西班牙阿尔塔米拉洞窟岩画

长画廊——史前的卢浮宫

1940 年，在法国西南部的道尔多尼州乡村，三个孩子在追赶野兔的过程中误入一个山洞。就像童话《爱丽丝梦游仙境》里出现的画面，走过狭长的通道，进入一个不规则的庞大圆厅，他们看到一幅神奇的景象：圆厅顶上竟然有包括野牛、野马、鹿在内的 65 只大型动物！

当然，这些动物不是活生生的，而是穴居人留下的原始壁画，后被称为拉斯科洞窟壁画。一经发现，就震惊了整个世界，被誉为“史前的卢浮宫”。

2 寓意奇特的埃及壁画

告别穴居时代

代，古埃及人的居住环境稍微改善一些，虽然他们建造的土屋矮小而狭窄，与现代人的住宅比起来简直像一个滑稽的小丑，但至

埃尔涅弗法老墓壁画

少走出了黑暗潮湿的洞穴。这真是个值得庆祝的转变！

不过，古埃及人房子的墙壁和天花板上没有画，与布满图案的洞穴相比，显得有点儿单调。

别看古埃及人对生前居住的地方不太在意，却很在意死后葬身的坟墓和供奉神灵的庙宇。古埃及人坚信人死之后会有来世，若干年后，身体就能复活。他们为自己修建陵墓，准备死后葬在那里等待转世，国王和贵族更是大费周章，不惜劳民伤财。他们用打磨艺术品的精力，为自己死去的