

美国卡尔维特学校首任校长
经典之作

20世纪美国外交部
鼎力推荐

卡尔维特明星教程与主打课

V.M.HILLYER

希利尔

趣讲

艺术史

(美) 希利尔/著 文清/编译

中国华侨出版社

V.M.HILLYER

希利尔

趣讲

艺术史

(美) 希利尔/著 文清/编译

中国华侨出版社

图书在版编目(CIP)数据

希利尔趣讲艺术史 / (美) 希利尔著; 文清编译. —北京:
中国华侨出版社, 2014.2

ISBN 978-7-5113-4448-9

I. ①希… II. ①希… ②文… III. ①艺术史-世界
-通俗读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 031337 号

希利尔趣讲艺术史

著 者 / (美) 希利尔

编 译 / 文 清

责任编辑 / 筱 雁

责任校对 / 孙 丽

经 销 / 新华书店

开 本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张/20 字数/290 千字

印 刷 / 北京溢漾印刷有限公司

版 次 / 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5113-4448-9

定 价 / 36.00 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦 3 层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

编辑部: (010) 64443056 64443979

发行部: (010) 64443051 传真: (010) 64439708

网址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

出版说明

对世界充满好奇心是每个孩子的天性，同时也是孩子的智力发展到一定阶段的必然结果。这个时候，就需要一套最能引发孩子阅读兴趣的书籍来回答他们关于这个世界的所有问题。从这个角度讲，没有人比美国教育家维吉尔·希利尔做得更好。希利尔是美国杰出教育家，毕生从事中小学教育，酷爱历史和艺术，喜欢旅行。希利尔认为学生应当接受历史、艺术、地理和科学的系统教育，意在培育熟稔周遭世界各个方面的全面型学生。同时，希利尔痛感传统教科书的枯燥无味，立志为孩子编写读起来兴味盎然的知识读本，于是就有了此套传世经典。

本套丛书共有三册，分别是《希利尔趣讲世界史》、《希利尔趣讲艺术史》以及《希利尔趣讲世界地理》。这套丛书经过时光的洗礼却越发显出不朽的阅读价值，时至今日，仍然没有谁敢宣称自己的作品已经全面超越了希利尔。这也是我们将这套丛书重新进行编译出版的原因。愿这套经典丛书能够让可爱的孩子们认识和了解这个有趣的世界有所帮助。

Contents | 目录 |

第一部分 绘画

001	世界上最古老的绘画	002
002	古埃及的正面侧身律	006
003	宫殿上的拼图游戏	010
004	以假乱真的画——	013
005	古希腊的瓶画	017
006	早期的基督徒画作	019
007	意大利绘画之父和他的学生	022
008	圣马可隐修院的壁画	026
009	文艺复兴时期的画家（上）	028
010	文艺复兴时期的画家（下）	031
011	伟大的老师和“最伟大的”学生	035
012	米开朗基罗与绘画	038
013	列奥纳多·达·芬奇	042
014	六位威尼斯画家	046
015	裁缝之子安德烈和光影大师	050

016	佛兰德斯画家	054
017	两个荷兰画家	058
018	德国画家	061
019	被遗忘的杨·维米尔	064
020	居住在西班牙的画家	066
021	风景画和广告画	071
022	动荡时代	074
023	“黑马”国家	078
024	三个不同的英国画家	083
025	伟大的穷画家	087
026	最重要的角色——光线	091
027	后印象主义	094
028	早期的美国画家	097
029	美国著名的风景画家	101
030	惠斯勒与萨金特	104
031	画真实人物的艺术家	107

第二部分 雕塑

001	最古老的雕塑	115
002	巨人像和矮人像	119
003	亚述的雕塑	123
004	古希腊雕像	126

005	青铜雕像	130
006	最伟大的古希腊雕塑家	133
007	残缺的美	137
008	石膏雕塑	141
009	宝石浮雕	145
010	古希腊的陶塑	148
011	半身像和浮雕	151
012	哥特式雕像	154
013	天堂之门	157
014	寻宝人和家族秘密	160
015	最漂亮的两尊骑马雕像	164
016	全能的艺术家	167
017	切利尼和他的珀尔修斯	170
018	古戎和博洛尼亚的约翰	173
019	卡诺瓦和托瓦尔森	176
020	两美分邮票上的雕像	178
021	狮子、圣人和国王	181
022	美国的自由女神像	184
023	思考的雕塑	186
024	美国的雕塑	188
025	巅峰之作	192
026	雕塑家弗伦奇	195
027	女性的蜡像作品	197
028	路的尽头	200

第三部分 建筑

001	世界上最古老的房子	204
002	埃及的神庙	209
003	土坯宫殿	212
004	完美的建筑——帕特农神庙	217
005	爱奥尼亚式建筑	221
006	建筑新潮流	223
007	罗马不是一天建成的	227
008	建筑花饰	231
009	早期基督风格	236
010	早期东方基督教风格	239
011	黑暗中的光亮	244
012	圆形拱门	247
013	中世纪的城堡	251
014	哥特式建筑	253
015	法国的圣母教堂	256
016	英国乡村教堂	260
017	环游欧洲	263
018	漂亮的圆顶	267
019	历史与未来	270
020	英国民居	274

021	国王的专属标志	277
022	打破常规	281
023	英国文艺复兴风格	284
024	美洲的建筑史	288
025	首都华盛顿和国会大厦	293
026	桥梁建筑	296
027	美国的摩天大楼	300
028	建筑新思想	304

Part 1

画会画来古景土界世 100

第一部分 绘画

001 世界上最古老的绘画

小时候，我在上课时，总喜欢拿着一支铅笔。我的木头课桌上有两个小圆圈，它们的距离有几十厘米。我就用铅笔尖在其中一个小圆圈上轻轻戳了一下，接着又在另外一个圆圈上戳了一下，两个圆圈就神奇地变成了一双小眼睛。我在这双眼睛上分别画了一个圆圈，然后用一条弧线把它们连接起来，看上去就像一副眼镜。

第二天，我又在眼睛下面加了鼻子和嘴巴。第三天，我又画上了耳朵和头发，第四天，我又在画好的头上加了一顶俏皮的帽子，第五天，我又在脑袋下面加了一个身子，还有胳膊、腿和双脚。就这样，一个完整的小人画成了。

第六天，我又用铅笔重重地反复描绘着之前画的轮廓线条，直到它们深深地刻入桌子上，留下一道道凹进去的粗线条。

第七天，就在我得意的大作全部完成的时候，我的行为被老师发现了，结果老师把我破坏课桌这件事向爸爸妈妈告了状。

第八天，爸爸妈妈没办法只得掏钱买了新的课桌，而我的心里只想着小人，一点也没有把这当回事。

爸爸妈妈把画着小人的课桌搬回家，看着我画的小人，妈妈说：“他将来也许会成为一名艺术家。”

爸爸有些生气又有些无奈地说：“哦，我可不希望再发生这样的事，不然我花的钱可不知比一张新课桌要多多少倍。”父亲如愿以偿，我最后没能成为艺术家。

我想起了另外一所小学，那儿的学生就比我幸运多了，他们特意在学校大厅内放一张大桌子，给孩子们画画用。这张大桌子写着：“如果你想画些什么，就在这张桌子上随意画吧。”

当你把一支笔放到一个人手中，人本能地就有一种想画画的欲望，也许不需要深思熟虑，只是一种下意识的行为。比如在听老师讲课，或者在开大会，或者是接打电话，人们总是忍不住想画些什么。例如圆圈、三角形，或正方形，也许是个小人。如果身边没有纸或本子，就在桌子或墙上画，反正就是情不自禁地想画些什么。

看看我们周围，我们所见到的电话本上是不是都被画得一塌糊涂？爱画画是人的本性，无论是谁，都会这么做。如今，动物可以学会许多事情，比如小狗会数简单的数，大黑熊可以学人跳舞，猴子可以骑自行车，鹦鹉最厉害，可以学人讲话。但它们却不会画画，因为只有人类是唯一会画画的动物。

每个孩子小时候都画过画，你可能画过各种可爱的小动物、房子、轮船，或者汽车。也许你画出来的老虎看起来像一只猫，甚至什么也不像，但是总比那些不会画画的动物要强多了。

那么，人类是什么时候开始学会画画的呢？在很久以前，人类还不会造房子，他们生活在山洞里，称为“穴居人”。那些居住在山洞里的原始人，他们还没有文字，甚至语言还不很丰富，可他们已经学会画画了。那时候可没有纸和笔，人们只能在洞穴的岩壁上画画。画好的图画不会像现在的人一样，

用木框装订好挂在墙上，因为他们已经直接把画画在了洞穴的岩壁和洞顶上。

有些图画是用尖锐的石头刻在墙上的，或者直接用颜料在墙上画。当时，人们用的颜料可不像现在绘画用的颜料那么五颜六色，他们都是用有颜色的黏土加上动物的油脂制成的，但颜色的种类非常少，通常只有红、黄两种。

有时候，他们还用动物的血做颜料，一开始血是鲜红色的，后来慢慢变黑。有些图画是用烧过的木棍画出来的，比如燃烧过的木棍可以画出黑色的印记。此外，人们还在动物的骨头上画画，比如在鹿角、牛角、龟壳或者象牙上。

这些住在洞穴里的原始人会画些什么呢？事实上，原始人只画一种东西，他们画的不是人物，也不是花草，更不是山水景色，他们主要画动物。那么他们画的是哪种动物呢？他们画的动物特别的大，样子很奇怪。不过这些动物都画得非常传神，我们还能看清楚那些动物的轮廓。下面就是一张原始人在几千年前画的图画。

这是一种神奇的动物，它不像小猫，也不像老虎，甚至什么都不像。它存在于原始人生活的时代。它看上去有点像大象，其实也确实是一种体型庞大的象。它的耳朵很短，比现在的大象要短得多，不过个头和毛发特别长。我们不妨来做一些比较，现在的大象都有厚厚的兽皮，但身上却没有毛发。所以，人们把这种动物叫作长毛象。那时候，气候还十分寒冷，长毛象就用它们长长的毛发保持体温。

其实，在很久以前，长毛象就灭绝了，考古学家们找到了它们的骨头，我们将这些骨头拼凑在一块，就能看到一幅完整的长毛象骨架标本了。

原始人不光只画长毛象，他们也画其他动物，比如野牛，它是水牛的一种，不过它看起来很像一头公牛。只是比现在的水牛稍瘦些，毛发也更长些罢了。

在这些原始人的画中，有些动物长得与今天的动物差不多，比如驯鹿、老虎、熊，还有狼。

原始人画这些图画时，洞穴非常昏暗，光线非常差。因为岩洞里根本没有窗户，只能用火把增加一点光亮。

你可能会问，他们为什么要画这些画呢？难道他们是想让自己的住所更加漂亮吗？我认为，原始人画这些东西是为了祈求好运气，就像我们现在的圣诞树和圣诞礼物，希望可以给人带来好运气一样。

又或许，他们是想讲述一个故事，或者记录下他们猎杀的某种动物。还有可能是原始人也像小朋友们一样，总是忍不住想画些什么，就像在车库的墙壁上，或者自家房子的墙上涂涂画画。当然，最麻烦的是像我小时候那样，总喜欢在课桌上胡乱画点什么。

这些居住在山洞里的原始人类，长着长毛长下巴，他们创作的这些刻在洞穴里的绘画是世界上最古老的画，虽然这些最早的原始人画家在几千年前就去世了。

你还能想出有什么东西可以像这些画一样保存这么长时间吗？

002 古埃及的正面侧身律

上一节我们说道，居住在洞穴中的原始人在岩壁和洞顶上的绘画。接下来，我们讲讲古埃及人，古埃及人可不住在洞穴内，而是住在屋子里，而且他们也不在墙壁和天花板上画画。

古埃及人通常住在小土屋里，虽说是屋子，但实际上比洞穴好不了多少。这些古埃及人关注自己死后住的地方（我们称之为坟墓）胜过活着的时候住的房子，还有他们为神灵建造的房子（我们称之为神殿）。

现在，人们死后都会埋在地下，但古埃及人认为，人死后是绝不能埋在地下的。再加上尼罗河在每年夏天都会河水泛滥，一年中，埃及的大部分土地多半时间都被淹没在水中，所以很不适合土葬。

古埃及人相信，人死之后，尸体在几千年后还会复活，因此，那些有钱有势的国王和贵族在生前就会不惜巨资给自己建造巨大的陵墓，准备死后埋在里面。这就是举世闻名的古埃及金字塔。古埃及人希望自己的尸体保存完好，永不腐烂，所以建造陵墓的材料绝对选用坚固的石头和砖块。此外，在古埃及时代，人死之后，人们还会给尸体抹上防止腐烂的药物，这样，尸体

就能保存很久很久了。

这些经过药物处理的尸体叫作木乃伊，古埃及人会把木乃伊装在人形的木盒内。这些木盒上、陵墓以及神殿的石墙上，都会画满许许多多的图画，缝隙都用象形文字填满，不留下一点空白。一般来说，这些图画是在主人去世前就画好的。

古埃及人在木盒、陵墓、神殿上画的画，与那些原始人画的完全不同，内容不再是野生动物为主。大部分都是人物画：普通民众、皇亲贵族，还有各种神灵。

这里有一幅古埃及人画的画，这幅画中有几处不合常理的地方，画的内容是一个正在做长矛的人。你能不能看出这幅画的毛病。

还是让我来公布一下答案吧：画中的人，他的眼睛是正视我们的，脸却偏向一旁。所以这幅画的毛病是，一张侧面的脸上画了一只朝向正面的眼睛。

这幅画还有一个奇怪的地方：画中人物的身体是扭曲的，他的双肩正对着我们，而腹部向下的两腿却是侧面的，双脚也都是侧面的。

这是因为古埃及人作画时遵循“正面侧身律”，就是人物的眼睛和双肩是正面的，面部和身体却是侧面的。所有古埃及的画家都采用这种画法。

你注意过杂志封面上的图画吗？有的封面画的是漂亮女孩和鲜花，有的画的是一个完整的故事，或者是故事的一部分。在这些故事性的图画中，有的底下会有文字说明画的意思，有的则没有文字。虽然有些画没有任何文字，但同样可以讲述一个故事。我们把这种画叫作插画。

古埃及的绘画大多就是插画，是用讲故事的方法，讲述一位已经去世的国王或者王后的故事：他们的某次狩猎，他们的阅兵活动等。这些图画中，有些有文字说明，有些则没有文字说明。那些画虽然没有任何文字说明，却依旧可以讲述一个故事。事实上，这些文字本身也像图画，它们是由图画演变而来，人们称其为象形文字。

假如古埃及人画一位国王和许多平民时，一般会把国王画得非常高大，其他人则十分矮小。画中的国王看上去就像个巨人，比其他人要高出两三倍，这正是为了表现国王的伟大。

现在，我们在画一群人时，如果要区别前后，我们一般把在后面的人画小一点，再往上面画一点就行了。可是，古埃及人不懂这种画法，因此他们总是把远处和近处的人画得一样大。为了能区分人物的前后位置，他们就将后面的人画到前边的人上面去。

现在，我们有各种颜色的颜料，而古埃及人只有红色、黄色、蓝色、绿色这四种亮色，和黑色、白色和棕色等几种颜色，但他们的颜料却都不容易褪色。

要知道，即使在今天，想要找到不褪色的颜料依然是十分困难的，比如，我们的窗帘、沙发罩，还有衣服上的颜色，时间久了一般多少都会有些褪色。但古埃及人画的画，直到今天，那鲜艳的颜色还和几千年前刚画好时是一样的。

这是由于他们使用的颜料耐晒，并且这些画一直被封闭在黑暗的陵墓中，根本不会被太阳晒到。有些画在石膏墙上的壁画，颜色十分明亮，有的甚至有些夸张。事实上，古埃及人并不在乎画的东西是否需要上色，和应该使用什么颜色，他们喜欢怎么画就怎么画。因此，他们有时会把人的脸画成红色，甚至是绿色！就像给戏台上的人化妆。

古埃及人在陵墓内作画，别人是看不到的，那他们为什么还要画这些画呢？