

V.M.Hillyer

美国中小学
最佳课外读本

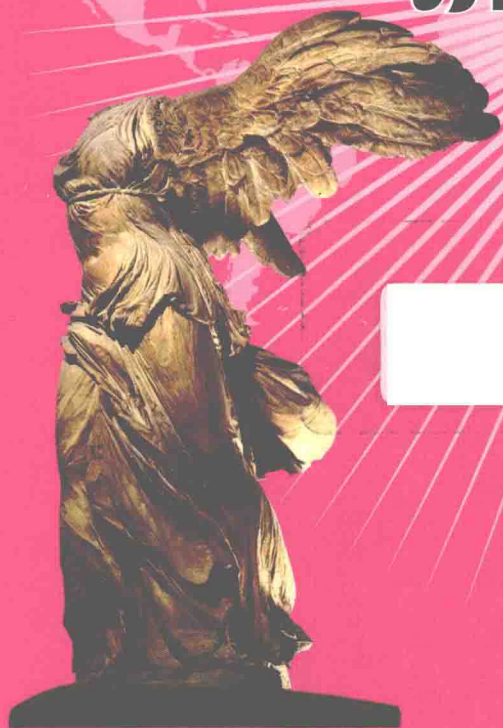

希利尔 讲给孩子的 艺术史

[美] 维吉尔·莫里斯·希利尔 / 著 贾辰阳 / 译

WORLD'S HISTORY
OF
THE ART

哈尔滨出版社
HARBIN PUBLISHING HOUSE

希利尔 讲给孩子的 艺术史

[美] 维吉尔·莫里斯·希利尔 / 著 贾辰阳 / 译

A CHILD'S HISTORY
OF
THE ART

哈尔滨出版社
HARBIN PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

希利尔讲给孩子的艺术史 / (美) 希利尔著; 贾辰阳译. — 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5484-1145-1

I. ①希… II. ①希…②贾… III. ①艺术史—世界—青年读物②艺术史—世界—少年读物 IV.

① J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第191601号

书 名: 希利尔讲给孩子的艺术史

作 者: [美] 维吉尔·莫里斯·希利尔 著

译 者: 贾辰阳 译

责任编辑: 关 健 韩伟锋

特约编辑: 李异鸣 刘志红

责任审校: 李 战

封面设计: 吕彦秋

出版发行: 哈尔滨出版社 (Harbin Publishing House)

社 址: 哈尔滨市松北区科技一街349号3号楼 邮编: 150028

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市国源印刷厂印刷

网 址: www.hrbcbbs.com www.mifengniao.com

E-mail: hrbcbbs@yeah.net

编辑版权热线: (0451) 87900272 87900273

邮购热线: 4006900345 (0451) 87900345 87900299 或登录蜜蜂鸟网站购买

销售热线: (0451) 87900201 87900202 87900203

开 本: 720mm × 1000mm 1/16 印张: 24 字数: 341千字

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5484-1145-1

定 价: 39.80元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社印制部联系调换。 服务热线: (0451) 87900278
本社法律顾问: 黑龙江佳鹏律师事务所

目录

CONTENTS

• 第一部分 绘画

第1章 世界上最古老的图画 / 2

第2章 这幅画出了什么问题 / 6

第3章 宫殿拼图 / 11

第4章 愚人耳目的画 / 14

第5章 瓶瓶罐罐上的绘画 / 17

第6章 基督像和基督徒 / 20

第7章 牧童画家 / 23

第8章 天使般的兄弟 / 27

第9章 重生的艺术家 / 30

第10章 罪恶和训诫 / 33

第11章 伟大的老师和“最伟大的”学生 / 39

第12章 作画的雕刻家 / 43

第13章 列奥纳多·达·芬奇 / 47

第14章 六个威尼斯人 / 52

第15章 裁缝之子和光影大师 / 57

第16章 佛兰德斯人 / 61

第17章 两个荷兰人 / 66

ERTONG CULTURE

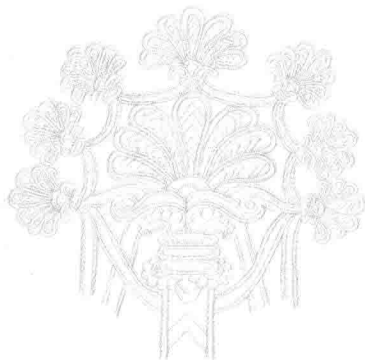
- 第18章 U和JR / 70
- 第19章 遗忘和发现 / 75
- 第20章 话说西班牙人 / 77
- 第21章 风景画和广告牌 / 82
- 第22章 躁动的时代 / 86
- 第23章 “黑马”国度 / 91
- 第24章 三个不同的英国人 / 97
- 第25章 几位贫穷的画家 / 102
- 第26章 最重要的人物 / 106
- 第27章 后印象主义 / 111
- 第28章 早期的美国画家 / 115
- 第29章 更多的美国画家 / 119
- 第30章 两位欧裔美国人 / 123
- 第31章 画真实人物的艺术家 / 127

● 第二部分 雕塑

- 第1章 最早的雕像 / 134
- 第2章 巨人像与矮人像 / 139
- 第3章 基路伯和国王 / 143
- 第4章 大理石 / 147
- 第5章 自然站姿 / 151
- 第6章 最伟大的希腊雕塑家 / 155
- 第7章 菲狄亚斯之后 / 159
- 第8章 石膏模型 / 164
- 第9章 微型珍宝 / 168

- 第10章 陶器雕塑 / 172
- 第11章 半身像和浮雕 / 175
- 第12章 石头中的故事 / 178
- 第13章 天堂之门 / 182
- 第14章 一位寻宝者和一个秘密 / 186
- 第15章 次好的和最好的 / 191
- 第16章 四合一 / 195
- 第17章 切利尼的珀尔修斯 / 198
- 第18章 米开朗琪罗之后 / 202
- 第19章 一个意大利人和一个丹麦人 / 206
- 第20章 两美分邮票上的头像 / 209
- 第21章 狮子、圣徒和国王 / 212
- 第22章 帅气的礼物 / 216
- 第23章 思想者的思想 / 219
- 第24章 我们的雕塑 / 222
- 第25章 巅峰之作 / 227
- 第26章 雕塑家弗伦奇 / 231
- 第27章 女性作品 / 234
- 第28章 路的尽头 / 238

● 第三部分 建筑

- 第1章 最古老的房子 / 244
- 第2章 神庙 / 249
- 第3章 “土饼” 宫殿和庙宇 / 253
- 第4章 完美建筑 / 258

CONTENTS

- 第5章 女性风格的建筑 / 263
- 第6章 新风格 / 266
- 第7章 罗马不是一天建成的 / 271
- 第8章 花饰 / 276
- 第9章 早期基督教建筑 / 282
- 第10章 早期东方基督教建筑 / 286
- 第11章 黑暗中的光明 / 292
- 第12章 圆形拱门 / 295
- 第13章 城堡 / 299
- 第14章 耸入云霄的建筑 / 302
- 第15章 献给圣母的赞歌 / 305
- 第16章 乡村大教堂 / 310
- 第17章 环游欧洲 / 314
- 第18章 芝麻开门 / 319
- 第19章 麻烦的穹顶 / 325
- 第20章 回顾与前瞻 / 329
- 第21章 英国人的家 / 334
- 第22章 商标 / 338
- 第23章 突破常规 / 343
- 第24章 英国的文艺复兴 / 347
- 第25章 从小木屋到大房屋 / 351
- 第26章 首都城市和首都官邸 / 357
- 第27章 彩虹和葡萄藤 / 361
- 第28章 摩天大楼 / 367
- 第29章 建筑新观念 / 372

第一部分 绘画

PART
1

第 1 章

世界上最古老的图画

我正在听老师讲课，手中还握着一支铅笔。书桌的盖子上有两个小圆点，相距不到一英寸。我漫不经心地用笔尖在其中一个圆点上涂抹，而后又涂了另外一个圆点。这两个点就变成了两只小眼睛。我在每一只眼睛周围都画了一个圆圈，再用一个半圆形的弧线把这两个圆圈连接起来，于是就成了一副眼镜。

第二天，我画了一个鼻子和嘴巴，以便同眼睛和眼镜匹配。

第三天，我画好了脸庞，并加上了两只耳朵和一些头发。

第四天，我又加上了一顶帽子。

第五天，我加上躯干、双臂、双腿和双脚。

第六天，我重新把图画润色了一遍，完全仰仗我的那支铅笔。我一遍又一遍地勾画原初的线条，直到课桌的盖子上出现了深深的凹沟。

第七天，老师逮住了我，把我斥责了一顿。

第八天，我爸爸收到了一张购买新课桌的票据，而我得到了……这么说吧，得到什么，我都不在乎。

“也许有朝一日他会成为一个艺术家呢！”我母亲说。

“但愿老天能阻止吧！”我父亲说，“不然，我们的花销可不仅仅是一张新课桌的价钱了！”老天果真没让我成为一名艺术家。

我见过一个学校，校内大厅中竖着一块巨大的木板，供学生涂鸦。木板顶端这样写道：“如果你非画不可，就请画在这里，而不是书桌上。”

随便把铅笔放到任何一个人的手中，他都会禁不住要画些东西。不管他是在听课或是在打电话，他都要在便签本上画些圆圈、脸庞、三角形或是正方形——当然要是有一个便签本的话。若是没有，他就会画在书桌上或是墙上，因为他是非要画些东西不可的。你可曾见过没被涂鸦的电话簿？其实这就是人性，它证明我们是人类。

如今，动物能学会很多人类做的事情，但有一样东西动物学不来，那就是绘画。狗能学着用两条腿走路，甚至会帮人取报纸。熊会学跳舞，马会学数数。猴子会用杯子喝水，而鹦鹉能够学人说话。然而，唯有人类是能够学习绘画的动物。

世上任何一个男孩和女孩都曾经画过一些东西，不是吗？也许你画过一匹马或者一座房屋、一艘轮船或者一辆汽车、一条小狗或者一只小猫。狗或许被你画得像只猫或者毛虫，即便如此，你也要比任何别的动物胜出百倍。

生活在很久很久以前的原始人也懂得绘画，虽然他们没有房屋，只有洞穴可以居住，并且周身上下长满了长长的毛，与野兽非常相似。那时没有铅笔和纸，他们只好在洞穴的墙壁上作画。他们的图画没有框子，也不能挂在墙上，是直接出现在墙壁和洞顶之上的。

有时，图画只是被刮刻在墙壁上，有时则是事后又涂上了颜料。原始人用的颜料是由和着油脂的有色黏土制成的，通常只有红色和黄色。或许颜料只是些血液罢了，刚涂上时是红色，随后就几乎成了黑色。有些图画看起来就像是用燃烧过的木棍的一端画出来的，就像你可以用燃烧过的火柴棒的一端做一个黑色标记一样。还有一些图画则是被刻在了骨头上，比如说鹿角或者象牙。

现在试着想一想，那些穴居野人都会画些什么呢？假设说我让你随便画些东西，随便什么都行。试试看吧。你所画的东西，大概不会跑出以下五种：首先我猜是一只猫，其次是一艘帆船或者一辆汽车，再次是一间房屋，第四是一棵树或者一朵花，最后是一个人。除此之外，还有别的种类吗？

事实上，穴居野人只画一种东西，不是男人、女人，不是树木、花草，也不是风景，他们主要是画动物。你觉着他们会画什么动物呢？狗

吗？不，他们不画狗。那会是马吗？不，他们也不画马。会是狮子吗？不，也不是狮子。他们画的东西通常是体型庞大的奇怪动物，并且画得相当不错，所以，我们能够识别出这些动物。这里有一张穴居野人在几千年前绘制的图画。

▲ 冲锋的猛犸象

看得出来这是某种动物的图片，不是猫，也不是毛虫，而是他们生活的时代中的动物。它看起来像是一头大象，并且那确实是一头象——一头巨型大象。只是它的耳朵没有我们的大象耳朵大，并且身上长有长毛。现在的大象有兽皮，却几乎没有毛。这种动物叫猛犸象。它之所以长有长毛，是因为那时它生存的地区气候寒冷，长毛可以用来保暖。猛犸象真的要比我们的大象大出许许多多。

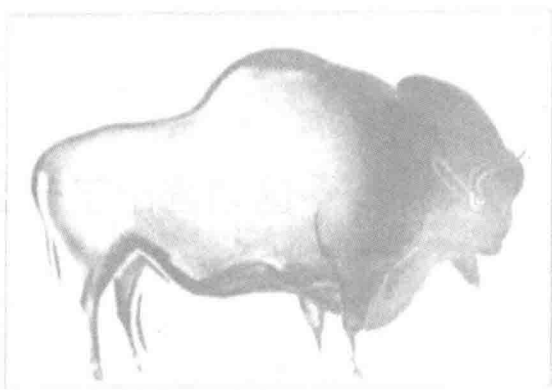
现在已经没有存活下来的猛犸象了，但是人们发现了它们的骸骨，并把这些骸骨组放在一起形成了巨型的骷髅架。我们今天依旧把巨大的东西称为“猛犸”。你兴许听说过肯塔基州的“猛犸洞”。它叫这个名字，不是因为猛犸象曾生活在其中，相反，那里根本不曾有过猛犸，只是因为洞穴巨大的缘故。

除了猛犸象外，穴居野人也画其他的动物，野牛就是其中之一，它属

于水牛的一种。你可以从面值五美分的硬币上看到水牛的图片。它看起来有点像公牛。

一个小女孩跟随父亲进入了西班牙的一个洞穴中。她的父亲来这儿是为了寻找箭头。当他在地面上寻找的时候，小女孩却在看洞顶，她看出了绘在洞顶的是

◆ 站立的野牛

一群公牛。于是就喊道：“看啊，公牛！”而她的父亲以为她看到了真公牛，就叫道：“在哪儿？在哪儿？”

他们画的其他动物与我们今天所见到的那些并没有什么不同，比如驯鹿、长大角的鹿，还有熊和狼。

穴居野人绘画的地方非常黑暗，因为洞穴中没有窗户，唯一的光亮来自于散发着烟气的火把。那么，他们到底是出于什么目的才绘制这些图画的呢？这些图片不可能仅仅是为了装饰，就像我们在墙上挂些物件一样，因为洞里边实在太黑了。我们觉得他们绘制这些图画是为了获得好运气，就像有些人为了获得好运，把马蹄铁放到了门框上。或许，他们是为了讲述一个故事，或者是为了记录穴居野人宰杀的某种动物。然而，也有可能，他们只是想画些东西而已，就像今天的小朋友在小木屋的墙壁上画画一样。这些小朋友有时甚至会在他们自家的房屋四壁上乱画，还有更糟糕的，那就是在书桌上画画。

这些野人——长须多毛的穴居人——绘制的图画是世界上最古老的画，曾经作画的艺术家人也已经千万年前去世。你能想出一种你自己创作的东西，并且也能够保存同样长的时间的吗？

第 2 章

这幅画出了什么问题

穴居野人在他们的穴壁和洞顶作画，但古埃及人并不在洞穴中生活，他们住在房子里。此外，他们也不在墙壁和房顶上画画。古埃及人住的房子通常都是小土屋，比起野人的洞穴也强不了多少。但埃及人感兴趣的不是他们活着时居住的房子，而是他们死之后的居所（我们称之为坟墓）或者他们为神灵建造的房子（我们称之为庙宇）。

现在，很多人死后都被埋在了地下，但埃及人认为地下是不适合死者居住的。并且，埃及的很多土地一年中有几乎一半的时间都浸在水下，因为尼罗河每年夏季都要在这个国家闹一场洪水，这对于地下坟墓来说实在不妙。

埃及人认为，他们的肉身在一千万年之后会重新复活。于是，国王以及财力充裕的富人便为自己建造陵墓，供死后居住。他们建造坟墓是为了让它永远存在，因此，建筑材料绝不会是木头或者其他类似的东西，必须是坚硬的石头或砖块。他们想要把自己的肉身安放在安全的地方，就像放在保险箱中一样。他们死后，肉身用一种我们说的涂香料的方式保存起来，以防止腐朽。

这些涂上香料的尸体被称为木乃伊，木乃伊被放在与身体形状相似的棺材之中。在木乃伊的盒子，或者说人形棺材上，以及陵墓和庙宇的石灰墙上，到处都有埃及人涂画的各种各样的图案——成千上万的，几乎一点儿多余的空间都没有。所有这些图画在他们活着的时候就已经绘

制好了。

这些埃及人在木乃伊盒子和庙宇四壁上绘制的图画，并不是穴居野人画的野兽。有些图画确实是野兽，但不是穴居人画的那种。他们的大部分画都是人物画——男人和女人、国王和王后，以及男神和女神。

埃及人向国王进献礼物

有一种无须直接问就能识别出小孩子年龄的方法。我们给他们展示三张面部肖像画，每张都漏掉了某些部位：第一张画没有眼睛，第二张画没有嘴巴，第三张画没有鼻子。然后我们问谁能说出漏掉的部分是什么。或许，你认为任何人都能说出图画的毛病在哪里，但小孩子至少要到六岁才能看出遗漏的部分是什么。因此，如果他们找不出图画的毛病，我们就知道他们还不到六岁。

这里有一幅埃及图画，画里出了些问题。这幅画画的是一个坐立着制造长矛的人，即一个长矛匠。我不知道你年龄多大，是否能够分辨出

▲ 制造长矛的人

图画毛病所在。

在我说出结果之前，你试试看能否找出毛病。如果你找不出来，那么，你有可能是70岁了，因为不少那样老迈的人也看不出来。这有点像谜，看你能不能猜对。

问题在于：画中人物的眼睛是从正面看时的形状，而脸庞却是一个侧脸。也就是说，侧脸上被画上了一个正面的眼睛。

另外一个特别之处是画中人物被扭曲的身体。肩膀是完全正面的，而臀部、双腿和两脚却是侧面的。

在古埃及，所有的艺术家都按照特定的画法去画特定的事物。这些艺术家在学艺时就被教导要那样去画，所以他们必须按照我们前边提到的方式去作画——侧面正眼、侧身正肩。

你注意过杂志封面上的图画吗？有些图画仅仅是美女和鲜花，而有些叙事性的图画却讲述了一个故事，或者故事中的一个片段。其中有些故事的图画还有文字出现在下方，以说明画的意义。但有些画根本无须说明，这种没有说明的故事画我们称之为插图。

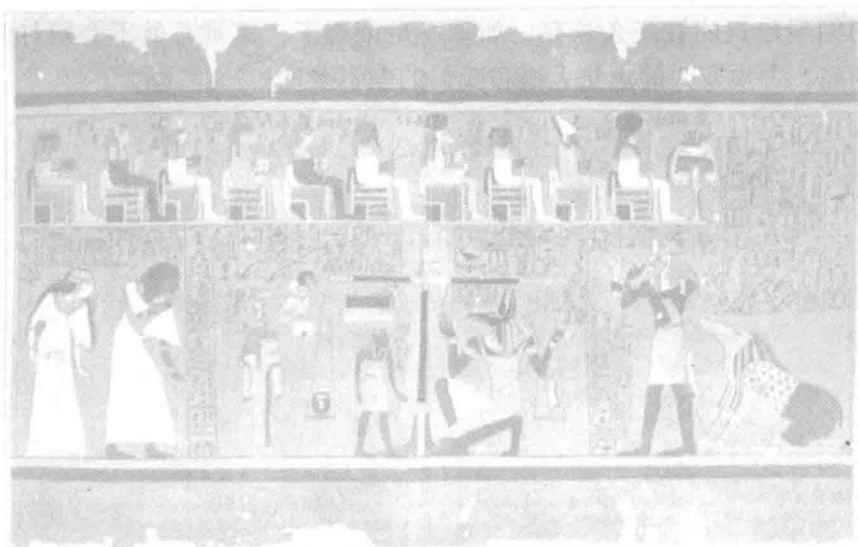
埃及的绘画大都是插图。要么有文字，要么没有文字，但都是在讲述故事——先王或王后的生平事迹、他们的战争、狩猎或游行。有文字的情况更为常见，上方、下方和侧面常常都有描述图片的埃及文字。这些文字本身看起来就像是图画一样，因为埃及人的书写是一种图画书写。我们称之为象形文字。

当埃及艺术家描绘一个被平民簇拥的国王时，他们会把国王画得非常之高大而把其他人画得极其矮小。国王被画成了巨人——通常是普通

人的二到三倍——目的是为了显示国王的确是伟人。

当埃及艺术家画人群的时候，他们不知道如何展现图画深远处的人物，不像我们那样，知道把他们画得略小一点，然后位置稍微放高一些。他们画的远处的人物跟前排的人物一样大小，但是，为了显示他们确实在远处，这些艺术家就把处于后排的人物放到了前排人物的

带有象形文字的埃及图画

头顶上。

我们现在拥有千百种颜色和阴影，而埃及人却只有四种亮色：红、黄、绿、蓝。此外他们还有黑色、白色和褐色，并且他们的颜料不会退色。恐怕你还不知道我们今天要找一种永不退色的颜料有多么困难。窗帘、沙发罩，甚至衣服都会退色，除非是抗日晒的。但埃及人的图画却几乎跟它们在几千年前刚被绘制出来时一样鲜亮。这一方面是因为他们用的颜料耐性好，另一方面，他们绘制的画都在阴暗处，阳光晒不到。这些画被涂在石灰墙上，由于颜色过于鲜亮，显得有点儿不自然。但是，一个物体是否就是那种颜色，一种颜色是否就是那样的，在埃及人那儿，都无关紧要。他们只是按照他们认为不错的方式去绘画，甚至会

把人脸画成鲜红色或者绿色。

当你了解到所有这些古老的图片都不是给活人看的时候，你或许会想：埃及人绘制这些画到底是为了什么？用意何在呢？然而，直到今天，当营建教堂、神殿，或者基督教寺庙之类大型建筑的时候，我们都要在地基里放一块空心石，我们称之为奠基石。空心石中塞着我们的日报和一些当代人的照片。这种做法，其用意又是什么呢？其意义在于，我们期望建筑能够经久长存，如果不是倒塌了，奠基石就不会被打开。说到底，古埃及人的想法大概和我们的差不多吧！