

高清全彩权威典藏版

希利尔 讲艺术史

【美】希利尔 著
柳术军 译

影响欧美几代青少年

百年趣味读物

20世纪美国外交部鼎力推荐

美国卡尔维特教育体系创始人希利尔倾情力作

美国最受儿童欢迎的主流艺术启蒙教材

“2010影响中国孩子一生的十大图书”之一

出版至今已经翻译成20多种语言

全球销售1000万册

黑龙江科学技术出版社

高清全彩权威典藏版

A CHILD'S
HISTORY OF ART

希利尔讲艺术史

【美】希利尔 著 柳术军 译

黑龙江科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

希利尔讲艺术史 / (美) 希利尔著; 柳术军译. --
哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 2014.9
ISBN 978-7-5388-7794-6

I. ①希… II. ①希… ②柳… 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(2014)第260148号

希利尔讲艺术史

XILIER JIANG YISHUSHI

作 者 希利尔

译 者 柳术军

责任编辑 刘丽奇 刘 杨

封面设计 游 麟

出 版 黑龙江科学技术出版社

地址: 哈尔滨市南岗区建设街41号 邮编: 150001

电话: (0451) 53642106 传真: (0451) 53642143

网址: www.lkcbs.cn www.lkpub.cn

发 行 全国新华书店

印 刷 北京彩虹伟业印刷有限公司

开 本 710 mm × 1000 mm 1/16

印 张 20

字 数 270千字

版 次 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5388-7794-6/G · 867

定 价 39.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

第一部分 绘画

第1章	洞穴原始人的图画	002
第2章	与众不同的埃及画	005
第3章	两河流域的宫殿拼图	007
第4章	欺骗眼睛的画	011
第5章	希腊花瓶绘画	015
第6章	耶稣像和基督教徒	017
第7章	伟大的牧童画家——乔托	020
第8章	隐修院里的弟兄	024
第9章	文艺复兴时期的画家	027
第10章	疯子教士的布道	031
第11章	伟大的师徒画家	035
第12章	会画画的雕塑家——米开朗琪罗	039
第13章	了不起的天才画家——达·芬奇	044

第14章	六个威尼斯画家	049
第15章	裁缝之子和光影大师的蜕变	054
第16章	七位佛兰德斯画家	058
第17章	转瞬即逝的表情	063
第18章	德国多才能画家	067
第19章	遗忘与发现——平凡生活的画家	071
第20章	西班牙的神秘画家	074
第21章	自然风景画家	079
第22章	法国大革命时代的画	083
第23章	青出于蓝胜于蓝	088
第24章	三个不同绘画风格的英国人	093
第25章	贫穷的画家们	097
第26章	印象派画中的重要角色	100
第27章	后印象派画家	103
第28章	非物象画派和超现实画派	106
第29章	其他现代派画家	111

第二部分 雕塑

第1章	建筑物上的雕像	116
第2章	两极化雕像：巨人像和矮人像	120
第3章	亚述的基路伯和国王	124
第4章	希腊大理石雕像	128
第5章	自然状态下的站姿	132
第6章	雅典娜女神	136
第7章	残缺的希腊雕像	141
第8章	石膏模型	145
第9章	袖珍型雕像	149
第10章	坟墓里的陶制品	152
第11章	罗马浮雕和半身雕像	155
第12章	偶像破坏者	158
第13章	耗时20多年的天国之门	161
第14章	家族秘密：上釉秘方	164

第15章	被世人称赞的骑士雕像	169
第16章	四项全能型人才	173
第17章	“吹嘘”出的珀尔修斯青铜像	176
第18章	雕塑发展分界：米开朗琪罗时代	179
第19章	出名的意大利人和丹麦人	182
第20章	没有瞳孔的邮票头像	185
第21章	动物、圣人和拿破仑	188
第22章	意义非凡的礼物——自由女神像	191
第23章	有思想的雕塑	193
第24章	非写实派的现代雕塑	196

第三部分 建筑

第1章	最古老的房子	200
第2章	古老的神庙	205
第3章	“土饼” 宫殿和神庙	208

第4章	完美的帕提侬神庙	212
第5章	女式建筑	217
第6章	花样百出的柱子	219
第7章	罗马不是一天建成的	223
第8章	建筑边饰	227
第9章	早期基督教风格	234
第10章	早期东方基督教风格	237
第11章	黑暗中的一线光明	242
第12章	圆形拱门	245
第13章	城堡	249
第14章	高耸入云的建筑	251
第15章	献给圣母的赞歌	254
第16章	法国教堂与英国教堂	257
第17章	环游欧洲	260
第18章	神奇的伊斯兰教建筑	264

第19章	麻烦的圆顶	268
第20章	回顾与前瞻	271
第21章	英国建筑	274
第22章	“商标”建筑	277
第23章	挣脱束缚	281
第24章	英国的文艺复兴风格	284
第25章	由小木屋到大房子	287
第26章	首都华盛顿和国会大厦	292
第27章	“彩虹”建筑和“葡萄藤”建筑	295
第28章	摩天大楼	300
第29章	建筑新思想	304

第一部分 绘画

第1章 洞穴原始人的图画

我的课桌上有两个相距大概一英尺的小点，上课时，我就会拿着一支铅笔，漫不经心地用笔尖在每一个点上戳一下，把它们变成一双小眼睛。此外，我还会在小眼睛的外面分别画上一个圈，然后用一条弧线连接两个圈，便成了一副眼镜。

第二天，我又在眼睛下面分别画了鼻子与嘴巴。

隔了一天，我先加了一顶帽子。之后的两天，我又画了胳膊、腿和脚，使身体变得完整。为了能让这幅画永远留在课桌上，我用铅笔重重地沿着画一圈又一圈地描，直到画的线条逐渐加深，最后深深地凹陷在桌面上。

第七天，老师发现了我已经完成的画作。当然因为我在课桌上乱画而让交纳买新课桌的费用。最后，虽然老师得到的是钱，而我得到的却远不止是钱……

妈妈说，我可能会成为一个艺术家。爸爸却害怕让他交更多的新课桌费，而不希望我能通过那种画画的方式成为所谓的艺术家。事情的发展正合爸爸的心意，有个小学为了阻止学生在课桌上画画，就专门在学校大厅放一张大木桌用来给学生画画，同时还在木桌旁特地警示那些忍不住要画画的孩子们。

当一个人手中有可以画画的笔和本时，不管是在听课还是讲电话，他都会忍不住要画些东西，如圆圈、脸蛋、三角形或者正方形。把电话本涂得乱七八糟，是每

个人忍不住都会做的，这也是人的本性所在。

如今，动物会做很多人类会做的事情，如狗可以用两只脚走着去取报纸；熊可以学会跳舞；马可以数数；猴子可以学会用杯子喝东西；鹦鹉甚至可以学人类讲话——但是却学不会画画。画画是人类特有的本能，只有人类是会画画的动物。

每个小孩都画过画，一匹马、一座小屋、一艘船，或者一辆汽车、一只猫、一只狗。或许画的一只狗看起来像一只猫甚至是四不像，但是却比任何动物都要强。

很久以前住在洞穴里的原始人，虽然身上长满毛，看起来像野生动物，但也会画画。他们当时没有笔和纸，就只能在洞穴的墙壁上或洞顶画，他们更不会用框子装起来，就直接留在墙壁上。

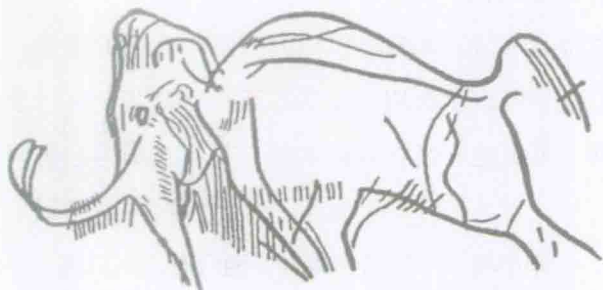
那时候人们画画用的颜料是由有色黏土和动物油脂混合而成，一般只有红黄两种颜色。或者，他们还会直接用血做颜料，红色渐渐褪成暗黑色。这些图画基本都是直接在墙上刻画出来的。有些图画看起来像是用燃烧过的火柴棍画出的黑色印记。还有些图画是刻在鹿角或象牙等骨头上的。

试想那些穴居人会画些什么呢？假如你画的话，什么都是有可能的，猫、帆船、汽车、房子、树、花，再可能就是一个人。除此之外，你还会画些什么呢？事实上，原始的穴居人，画的不是人，不是树和花，也不是景色，只是动物，这也是他们唯一画的东西。他们会画哪种动物呢，狗？马？狮子？其实都不是，他们画的动物很奇怪，通常都很大。即使这样，他们画的动物也很棒，几千年后我们还可以看出它们的样子。

我们可以从这张图画上看出他们画的是什么动物，是一种属于他们那个时

原始壁画

猛犸（长毛象）图，发现于法国拉·马德冷洞

们的长毛可以用来保暖。我们将这种动物叫作长毛象。

如今，我们会把非常庞大的东西叫作“长毛象”，但已经没有长毛象存活于世了。有人找到了它们的骨头，拼成了大型骨架。在美国肯塔基州有一个非常大的洞，虽然以前没有长毛象居住，但人们仍称它为长毛象洞。

穴居人不仅仅只画长毛象，还画其他动物，如美洲野牛。美洲野牛是水牛的一种，看起来和公牛差不多，它们出现在我们使用的5美分硬币上。以前，有一个西班牙小女孩和她爸爸进到一个洞穴去找箭头。小女孩在洞中四处张望，抬头看洞顶，发现上面画着看起来像公牛的动物，就叫道：“快看，有公牛。”正在地上寻找的爸爸以为她见到了真的公牛，就大喊：“在哪儿？”

穴居人画的驯鹿、长角鹿、熊和狼等动物和现在的很相像。

那时的洞穴没有窗户，洞壁灯发出的昏暗的光就是唯一的光线，于是他们就在很暗的环境下画画。但是，他们为什么在这样的条件下还去画画呢？今天的小孩总会忍不住在库墙、自家房子墙上，甚至是课桌上画点东西，而穴居人画的那些图画不只是用来装饰墙壁，用来祈求好运，记录一个故事或者被宰杀的某种动物，更或是像那些孩子忍不住想画点什么？

生活在几千年前，已经去世的长须长毛的穴居人所画的画是世界上最古老的图画，没有什么东西可以像这些图画一样保存这么久。

代，既不是猫也不是四不像的动物。它是一种巨型象，比现在的大象大好多，耳朵没有现在大象的长，毛发却很长，不像现在的大象有兽皮，几乎没有毛发。因为那时美国的气候非常寒冷，它

第2章 与众不同的埃及画

在一幅画上，古埃及人会把出现在画面上的国王画得非常高大，看起来像个巨人，而其他的平民就会被画得非常矮小，这样才能显示出国王的伟大与威严。

埃及人在画一群人时，会把远处和近处的人画得一样大，又为了区别前后，就会将后边的人画在前面的人上面。如今我们画那样的画时，就会将后面的人向上画小一点就行了。

另一方面，我们画画时，有各种各样的颜色和阴影，而古埃及人只有红、黄、蓝、绿四种亮色和黑、白、棕几种颜色。但是他们的画却不容易褪色，即使到今天，画的颜色还是和几千年前画好时一样鲜艳。一方面，他们使用的颜料耐性好。在今天，除非是用耐晒材料，不然做到不褪色是非常难的。另一方面，埃及画长期保存在黑暗的陵墓里，经受不到日晒。于是，石膏墙上画的颜色非常明亮，甚至让人觉得亮得不自然。埃及人画画从来都是想怎么画就怎么画，根本不在乎画的东西是什么颜色或应该用什么颜色。于是在这样的情况下，他们把人的脸画出艳红色，甚至是绿色，都是有可能的。

古埃及画从一开始就不是用来让人看的，它们都是画在陵墓里。至于古埃及人为什么要画这些画而且还画在陵墓或神殿的墙上的想法和今天的我们差不

多。我们在建教堂、神殿或基督教寺庙时，总会在地基里放一块叫奠基石的空心石头，里面还会被塞满日报、相片等。我们这样做，就是希望奠基石可以伴着能够保存几个世纪的建筑物长埋地下，直到建筑物倒塌才被打开。其中的原因不用说，大家都可以了解，那么，也就会理解古埃及人的做法了。

第3章 两河流域的宫殿拼图

从地图上看，另外一个古老的国家离埃及只有1英尺远，其实，它们之间相距1000英里。因为远处那个地方国家太多，以至于这个古老国家的名字就很难记住。

尼罗河流经埃及境内，所以埃及所在的地区叫做“尼罗河流域”。埃及以东的那些国家境内有两条河，河流周围的国家地域就被称为“两河流域”。两河流域的国家有：美索不达米亚、卡尔迪亚王国、巴比伦王国和亚述。

两河流域和尼罗河流域都是世界上最古老的区域，至于哪个流域历史更悠久，还没有人清楚。据说，伊甸园曾经就位于这个地区。

两河流域的城市都由

伊甸园

威武但残暴的国王统治。它们在当时也是最重要、最大的城市，其作用会比现在的纽约和伦敦更大。两河流域泥土比较多，石头很少，生活在那的人只能用土砖来盖房子。而且土砖并不是像古埃及人用火煅烧而成，只是在太阳底下晒干。晒干的土砖很快就会碎裂，房子也会随着很快倒塌，自然就不能像石砖房一样长期保存下来了。到最后，古老的城市却没有一座建筑物保存至今。那些曾经辉煌的城市，终究只剩下一堆堆看起来像天然形成的小山似的砖灰。

因为没有足够的木头和其他燃料来生火，两河流域的人民便不能把砖块放到火里去煅烧，所以当地的建筑物便不能保存得长久一些。他们不去煅烧盖房子用的砖块，但是会去煅烧一些琉璃砖片。他们首先会在砖块上画上图画或者装饰图案，然后再在砖块的画上抹上一层类似玻璃的物质，最后就把这些砖块放到火中煅烧，烧成琉璃砖片。这些琉璃砖片被保存下来，后来被人发现并挖掘出来。

古埃及人把画的画放在陵墓让死去的人看，而两河流域的人们则是画给活着的人看的，他们才不关心已经死去的人呢。

两河流域的国王们对自己死后变成什么样不感兴趣，更不会去给自己建造陵墓。他们却会建造庞大的宫殿和神庙。虽然这些宫殿和神庙用土砖砌成，不

华丽也不漂亮，但是工匠们会在雪花石膏板和墙砖上画上图案，贴在宫殿和神庙的墙上。

雪花石膏是一种非常软，容易在上面刻画的白色石头。工匠们便在雪花石膏板上刻画各种图案，手法也和古埃及人差不多。

古埃及壁画