

希 利 尔 人 文 启 蒙 系 列

A CHILD'S HISTORY OF ART

希利尔 讲艺术史

[美] 希利尔/著 李爽 朱玲/译 宋协立/校

当我还是个上幼儿园的小屁孩时，就用黏土捏过一个鸟窝，里面有圆溜溜的蛋，一只鸟蹲在上面孵蛋。这类小玩意儿可能你也做过。其实那就是艺术，只不过我当时并不知道。

 贵州出版集团
贵州教育出版社

J110.9

51

A CHILD'S HISTORY OF ART

希利尔讲艺术史

[美] 希利尔/著 李爽 朱玲/译 宋协立/校

 贵州出版集团
贵州教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

希利尔讲艺术史 / (美) 希利尔著; 李爽, 朱玲译.
- 贵阳: 贵州教育出版社, 2010.4 (2010.7 重印)
ISBN 978-7-5456-0084-1

I . ①希… II . ①希… ②李… ③朱… III . ①艺术史-世界-
儿童读物 IV . ①J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 056979 号

希利尔讲艺术史

(美) 希利尔 著 李 爽 朱 玲 译

出版发行 贵州教育出版社
社 址 贵阳市黄山冲路 18 号 A 栋 (邮编 550004)
印 刷 河北省三河市汇鑫印务有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 字 数 24.25 印张 320 千字
版 次 印 次 2010 年 4 月第 1 版 2010 年 7 月第 2 次印刷

书 号 ISBN978-7-5456-0084-1/J · 31

定 价 49.80 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

厂址: 河北省三河市京哈路李旗庄村东 电话: 0316-3222120 邮编: 101600

PAINTING 第一部分 绘画

- 第一章 世界上最古老的图画 / 3
- 第二章 这幅画出了什么毛病? / 8
- 第三章 宫殿上的拼图 / 12
- 第四章 (让人误以为真的) 愚人画 / 17
- 第五章 瓶瓶罐罐上的绘画 / 21
- 第六章 耶稣像和基督教徒 / 24
- 第七章 牧童画家 / 28
- 第八章 天使般的弟兄 / 33
- 第九章 文艺复兴时期的画家 / 37
- 第十章 罪恶与布道 / 41
- 第十一章 伟大的老师和“最伟大的”学生 / 46
- 第十二章 画画的雕塑家 / 50
- 第十三章 列奥纳多·达·芬奇 / 57
- 第十四章 六个威尼斯画家 / 62
- 第十五章 裁缝之子和光影大师 / 68
- 第十六章 佛兰德斯人 / 74
- 第十七章 两个荷兰人 / 81
- 第十八章 德国画家 / 87

- 第十九章 遗忘与发现 / 92
- 第二十章 话说西班牙人 / 95
- 第二十一章 风景画和广告牌 / 101
- 第二十二章 动荡的年代 / 106
- 第二十三章 后来居上 / 113
- 第二十四章 三个不同的英国人 / 121
- 第二十五章 穷画家们 / 128
- 第二十六章 最重要的角色 / 132
- 第二十七章 后印象派 / 137
- 第二十八章 非物象画派和超现实画派 / 143
- 第二十九章 其他现代派画家 / 147

SCULPTURE 第二部分 雕塑

- 第一章 第一座雕像 / 155
- 第二章 巨人像和矮人像 / 159
- 第三章 基路伯和国王 / 164
- 第四章 大理石雕像 / 169
- 第五章 自然的站姿 / 173
- 第六章 最伟大的希腊雕塑家 / 177
- 第七章 菲狄亚斯之后 / 183
- 第八章 石膏模型 / 187
- 第九章 小珍品 / 192
- 第十章 陶土塑像 / 196
- 第十一章 半身像和浮雕 / 199

- 第十二章 石头里的故事 / 203
- 第十三章 天堂之门 / 207
- 第十四章 寻找宝藏的人和一個秘密 / 210
- 第十五章 第二优秀和最优秀的骑士雕像 / 215
- 第十六章 四合一 / 218
- 第十七章 切利尼和他的珀耳修斯青铜像 / 222
- 第十八章 米开朗基罗时代前后 / 226
- 第十九章 一个意大利人和一个丹麦人 / 229
- 第二十章 邮票上的头像 / 232
- 第二十一章 狮子、圣人和国王 / 236
- 第二十二章 精美的礼物 / 239
- 第二十三章 思想家的思想 / 242
- 第二十四章 现代雕塑 / 245

ARCHITECTURE

第三部分 建筑

- 第一章 最古老的房子 / 251
- 第二章 神庙 / 257
- 第三章 “土饼” 宫殿和神庙 / 261
- 第四章 完美的建筑 / 266
- 第五章 女式建筑 / 271
- 第六章 建筑新风潮 / 274
- 第七章 罗马不是一天建成的 / 278
- 第八章 建筑边饰 / 284
- 第九章 早期基督风格 / 289

- 第十章 早期东方基督教风格 / 292
- 第十一章 黑暗中的一线光明 / 298
- 第十二章 圆拱 / 301
- 第十三章 城堡 / 305
- 第十四章 高耸入云的建筑 / 308
- 第十五章 献给圣母的赞歌 / 312
- 第十六章 乡村教堂 / 317
- 第十七章 环游欧洲 / 321
- 第十八章 芝麻开门 / 326
- 第十九章 麻烦的圆顶 / 330
- 第二十章 回顾历史 展望未来 / 334
- 第二十一章 英国建筑 / 338
- 第二十二章 “商标”建筑 / 342
- 第二十三章 打破陈规 / 347
- 第二十四章 英国文艺复兴风格 / 351
- 第二十五章 从小木屋到大房子 / 355
- 第二十六章 华盛顿首都和国会大厦 / 361
- 第二十七章 “彩虹”建筑和“葡萄藤”建筑 / 365
- 第二十八章 摩天大楼 / 371
- 第二十九章 建筑新思想 / 375

PART I

PAINTING

第一部分 绘画

第1章 世界上最古老的图画

我在听老师讲课，手里拿着一支铅笔。在我课桌上有两个相距大约一英尺宽的小点。我漫不经心地用铅笔尖在一个点上戳了一下，又在另一点上戳了一下。这两点就成了一双小眼睛。我在每只眼睛周围画上一个圈，然后用一条弧线把两个圆圈连起来，就成了一副眼镜。

第二天，在眼睛底下，我又画了鼻子和嘴巴。

第四天，我加了一个帽子。

第五天，我给它加了身子，包括胳膊、腿和脚。

第六天，我用铅笔重重地沿着画描了一圈。我一圈一圈地把画的线条加深，直到最终它们在课桌上留下了一道道凹痕。

第七天，老师发现了我，而我也把画作完成了。

第八天，老师得到了买新课桌的费用，而我得到了——嗯，管它画的是什么呢。

我妈妈说：“他可能会成为一个艺术家。”

我爸爸说：“那老天可得阻止啊！不然我要花的钱可就远不止一张新课桌费啦。”后来，老天果然阻止了。

据我所知，有个小学在学校大厅专门放了一张大木桌用来给学生们画画。在木桌的上方写着：如果你实在忍不住要画，画在这张桌子上，别在

课桌上画。

如果你把一支铅笔放到一个人手中，他绝对忍不住要画些东西。

不管他是在听老师讲课还是接电话，如果有本子，他总会在本子上画些圆圈、脸蛋、三角形或正方形。没有本子就在桌面上或墙上画，总之他就是忍不住要画点什么。

想想看，哪本电话簿上不是涂满了东西？我们把这叫做人之本性。只要是人，就会这么做。

如今，动物也可以学会许多人类会做的事，但是画画是动物学不会的。狗可以学着用两只脚走路去取报纸；熊可以学会跳舞；马可以学会数数；猴子可以学会从杯子里喝东西；鹦鹉可以学会讲话。但是人类是唯一可以学会画画的动物。

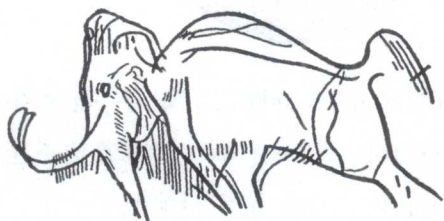
每个小孩肯定都画过画。你可能画过一匹马、一座小屋、一艘船、一辆汽车或者一只猫或狗。可能你画的那只狗看起来就像一只猫或四不像，但即便如此你也比任何其他动物要强得多。

即使是很久以前住在洞穴里浑身长毛看起来就像野生动物的原始人也会画画。那时还没有纸和铅笔，人们在洞穴的墙壁上画画。画好的图画也不会用框子装起来挂在墙上——他们就直接画在洞穴的墙上和洞顶上。

有些图画是直接墙上刻划出来的，还有些图画是事后画上去的。当时人们用的颜料由有色黏土和动物油脂混合而成，通常只有红黄两色。或者，他们直接用血做颜料，一开始是红色，然后渐渐褪成暗黑色。有些图画看起来是用烧过的木棍画出来的，比如燃过的火柴棍就可以画出黑色的印记。还有些图画是刻在骨头上的，比如鹿角或象牙上。

那么，你认为这些穴居人会画些什么呢？假如我让你随便画点什么，什么都可以。试试看，我想你画的东西应该不超出以下五种猜测：我首先会猜是一只猫，然后猜是一只帆船或一辆汽车，再然后是一座房子，再猜是一棵树或一朵花，最后猜是一个人。除此之外，还有别的吗？

事实上，穴居人只画一种东西。不是男人，不是女人，不是树，不是花，也不是景色。他们画的主要是动物。那么你认为哪种动物呢？狗？不是的。马？也不是。狮子？还不是。他们画的动物通常很大，很奇怪。但这些动物都画得很好，所以我们可以看出来它们的样子。上面是一张穴居人在几千年前画的图画。

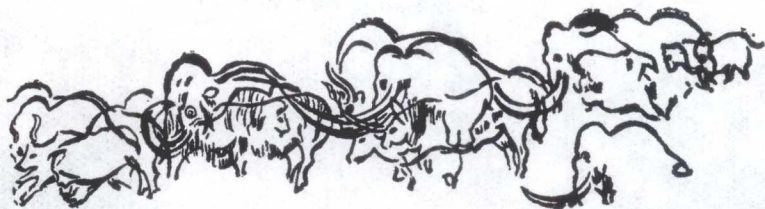

● 猛犸（长毛象）图，发现于法国拉·马德冷洞。

看得出这张图画的是某个动物，而且这个动物不是猫或其他四不像。这是一种存在于他们那个时代的动物。它看起来像大象，事实上的确也是一种巨型象。但它的耳朵没有现在大象的耳朵长，而且它的毛发非常长。现在的大象有兽皮，但几乎没有毛发。我们将这种动物叫做长毛象。长毛象毛发很长，因为那时美国气候非常寒冷，长毛可以保暖。另外，长毛象比现在的大象要大很多很多。

现在已经没有存活的长毛象了，但是有人找到了它们的骨头，将这些骨头拼起来组成了大型骨架。如今我们仍然把非常庞大的东西叫做“长毛象”。在美国肯塔基州就有个长毛象洞。事实上这里以前没有长毛象居住，它叫这个名字只是因为这个洞非常大。

除了长毛象外，穴居人也画其他动物，包括美洲野牛，是水牛的一种。

● 猛犸（长毛象）图，发现于法国拉·马德冷洞。

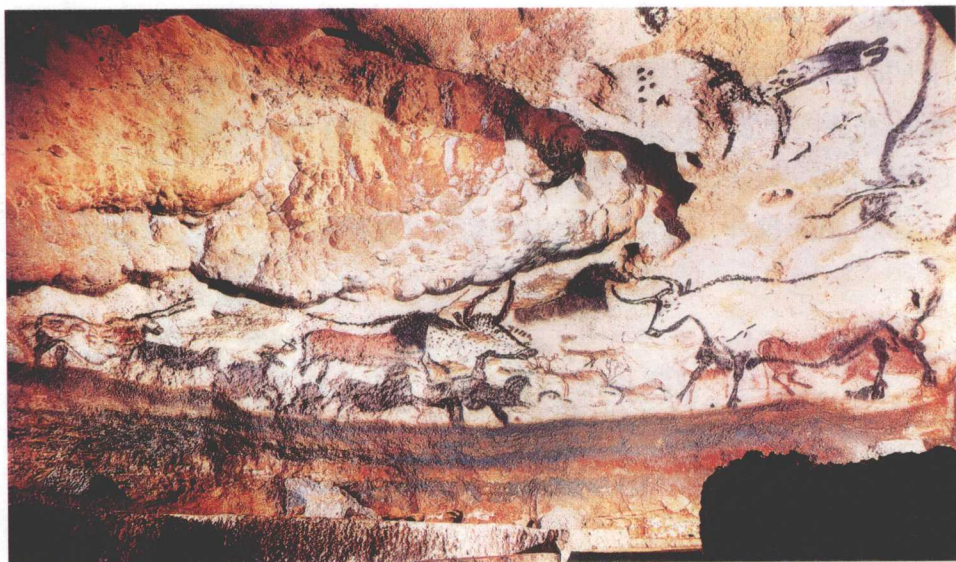

● 5 美分硬币

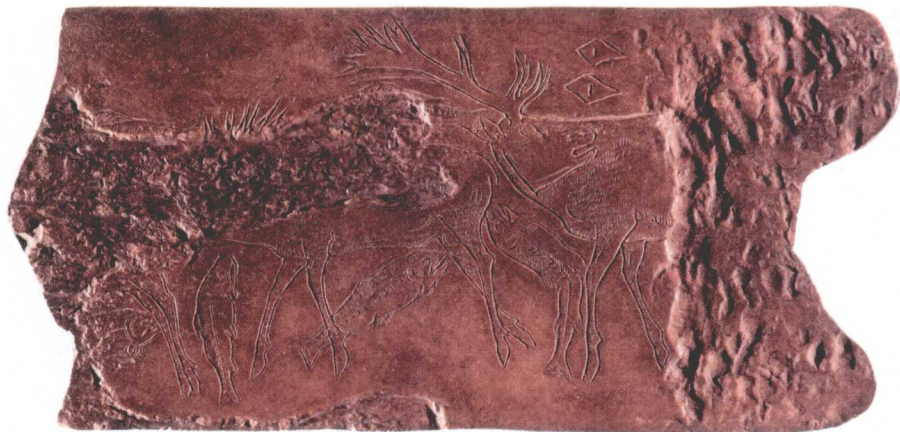
在我们的 5 分硬币上就有一张水牛的图片，看起来和公牛差不多。以前在西班牙，有一个小女孩跟着他爸爸进了一个洞穴去找箭头。当她爸爸在地上找时，小女孩往洞顶望了一下，发现洞顶上画着一些东西，看起来像一群公牛。小女孩就叫道：“快看，有公牛！”他爸爸以为她见到了真的公牛，忙叫着：“在哪？在哪？”

穴居人画的其他动物跟今天的动物差不多，比如驯鹿、长角鹿、熊和狼。

穴居人画这些图画时，洞穴里非常暗。因为那时洞穴当然是没有窗户的，唯一的光线就是洞壁灯所发出的昏暗的光。那么，他们为什么要画这些画呢？这些图画绝不只是墙壁装饰那么简单。我们认为那时的人们画这些画是为了祈求好运，就像有些人把一只鞋留在门外希望可以带来好运一样。或者，他们希望讲述一个故事，或记录下他们宰杀的某种动物。还可

● 猛犸（长毛象）群图，发现于法国芳德冈山洞。

● 拉斯科旧石器时期的洞穴绘画。约公元前 15000 ~ 前 10000 年，法国。

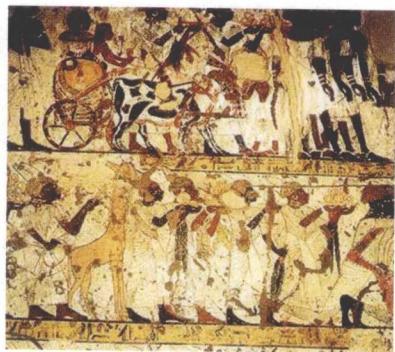
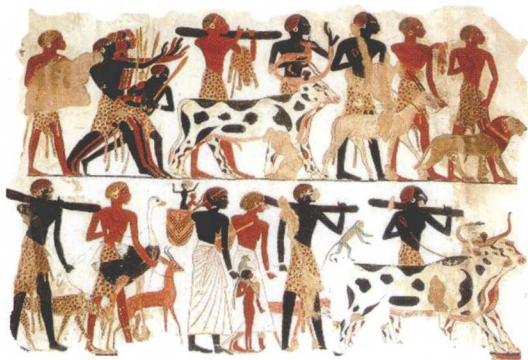
能穴居人就是忍不住想画点什么，就像今天的小孩总是忍不住在车库墙上画点东西，甚至有时候是在自家房子的墙上，或者更严重的是在课桌上画点东西。

这些原始人——长须长毛的穴居人——所作的画是世界上最古老的图画，这些画的画家早在几千年前就去世了。你能想出什么东西可以像这些图画一样保存这么长时间吗？

第2章 这幅画出了什么毛病？

上一节我们说到穴居人在洞壁和洞顶上画画。古埃及人不住洞穴，而是住在房子里，不过他们不在墙上或天花板上画画。古埃及人住的房子通常是小土屋，比洞穴好不了多少，但这些埃及人感兴趣的不是自己活着时住的房子，而是自己死后住的地方（就是我们所说的坟墓），以及他们为神所建的房子（就是我们所说的神殿）。

如今，大部分人死后都埋在地下，古埃及人却认为人死后绝对不能埋在地下。再加上尼罗河每年夏天都会定期涨水，埃及大部分地面一年大半时间都淹在水中，很不适合建土墓。

● 埃及人带着礼物朝觐国王（局部）

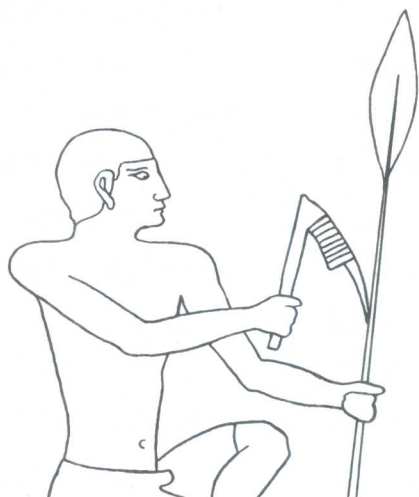
古埃及人相信，他们死后，尸体在几千年后又会重生。因此，一些有实力的国王和富翁就会给自己建陵墓，准备死后埋在里面。古埃及人希望把自己的尸体放在像保险柜那样安全的地方，所以这些陵墓用的材料绝不是木头或其他类似的东西，而是坚固的石头或砖块，以便永久保存下去。另外，在古埃及，人死后，人们就给尸体抹上药物保存起来，这样尸体就不会腐烂了。

这些用药物保存起来的尸体叫做木乃伊，装在人形木盒里。装木乃伊的人形木盒上、陵墓和神殿的石膏墙上，都涂有许许多多的图画，密密麻麻不留一点缝隙。这些图画一般在陵墓主人去世之前就画好了。

古埃及人在木乃伊盒、陵墓或神殿墙上画的画，与穴居人画的不同，内容不再是野生动物。当然，有些画中也会有动物，但也与穴居人画的动物不同。它们大部分画的是人物：普通民众、皇亲贵族和各种神明。

有一个方法，可以不问年龄就得出小孩的岁数。我们可以给一些小孩三张人脸的画，每张画上的脸都缺一些东西。第一张画上的脸没有眼睛，第二张没有嘴巴，第三张没有鼻子。然后让这些小孩说出每张画都缺了什么。你可能认为每个小孩都能说出来吧，但事实上，在 6 岁之前，小孩子是完全看不出来这些画都缺了什么的。所以，如果他们不能说出缺了什么，我们就可以推断出，他们还不到 6 岁。

右图就是一幅古埃及人画的画，画中有几处不对劲的地方。这幅画画的是一个坐着做长矛的人，也就是个长矛匠。我不知道你的年龄有多大，能不能看出这

幅画中的毛病。

试试看，在我不告诉你之前，你能不能找出画中的问题。如果看不出来，可能你不到6岁，也可能已经有60岁了，因为许多年龄很大的人也会看不出。这有点像猜谜，看你猜出来了没有。

答案就是：画中人物的眼睛正视我们，脸却是侧向一旁。所以说，有毛病的地方就是，一张侧面的脸上画了一只正面的眼睛。

这幅画另一个奇怪的地方是：画中人物的身体是扭曲的，他的双肩是正面图案，两腿双足却呈侧面。

事实上，古埃及画像遵守的是“正面侧身律”。人物的眼睛和双肩是正面，脸和身体却是侧面。所有古埃及画家学的都是这种画法，而且他们也必须这样画。

你有没有观察过杂志封面上的图画？有些画的是美女鲜花。有些画的是一个故事，或故事的一部分。这种故事性图画中，有些底下会有文字说明画的含义，还有些却没有任何文字。那些画虽然没有任何文字，却仍然可以讲述一个故事。我们就把这种画叫做插图。

古埃及画大部分是插图。画的都是各种故事——某位已去世的国王或王后的事迹、某场战役、狩猎聚会或游行。有的没有文字，还有的有一些古埃及文字，说明图画的内容。这些文字本身看起来也像图画。事实上，古埃及文字就是图示法的一种，叫做象形文字。

古埃及人同时画一位国王和许多平民时，通常把国王画得非常高大，其他人非常矮小。画中的国王看起来就像个巨人，是平民的两到三倍高，目的就是显示出国王的伟大。

今天我们在画一群人时，如果要区别前后，我们知道，将后面的人画小一点，往上画一点就可以了。但古埃及人不知道这种做法。他们将远处的人和近处的人画得一样大。为了区别前后，他们就将后面的人画在前边人上面。