

全球畅销千万册的青少年人文经典
美国顶尖私立学校沿用至今的教材

A CHILD'S

ORY

OF ART

【美】希利尔 (Hillyer, V.M.) 著 万童 译

石油工业出版社

2版 (修订本)

希利尔 讲艺术史

全译本

Hillyer, V.M.

希利尔 **讲** 艺术史

【美】希利尔 (Hillyer, V.M.) ◎著

万童◎译

石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

希利尔讲艺术史/ (美) 希利尔 (Hillyer, V. M.) 著;
万童译. — 2版 (修订本). — 北京: 石油工业出版社,
2014. 3

ISBN 978-7-5021-9873-2

I. ①希… II. ①希… ②万… III. ①艺术史-世界-
少年读物 IV. ①J110. 9-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第263628号

历史、地理和艺术实是孩子
一生学识的基石所在

出版发行: 石油工业出版社

(北京安定门外安华里2区1号楼 100011)

网址: www.petropub.com.cn

联系电话: (010) 64523558

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京晨旭印刷厂

2014年3月第2版 2014年3月第4次印刷

740×1060毫米 开本: 1/16 印张: 24. 25

字数: 314千字

定 价: 38. 00元

(如出现印装质量问题, 我社营销部负责调换)

版权所有, 翻印必究

PREFACE

前言

为什么要阅读希利尔

在美国有一种流传了近百年的教育体系，深受人们的喜爱，那就是“卡尔沃特学校体系”，它的创立者就是著名的教育家希利尔（Hillyer, V.M.）。希利尔天性拥有一颗教师的心，他十分了解孩子成长的规律以及孩子的成长需要什么。他认为，在教育的早期阶段就应该帮孩子们打好写作、阅读和数学等学科基础，在此之上，学生们也应当接受生动、有趣的历史、地理、艺术的系统教育，因为“历史、地理和艺术实是孩子一生学识的基石所在：历史是时间的纵深所在，地理是空间的广博所在，艺术是孩子心灵寄托所在。”

但在当时，传统的教材枯燥无味，让人望而生畏。希利尔立志为孩子们编定一套读起来兴味盎然的历史、地理和艺术读物，这便是今天摆在我们面前的《希利尔讲世界史》《希利尔讲世界地理》和《希利尔讲艺术史》。这套历时五年才完成的著作一出版上市就轰动欧美教育界，不断再版，成为英美等国著名的儿童读物。同时也作为卡尔沃特学校的通用教材，一直沿用至今。

几十年过去了，今天我们说这是一套教材，仍然会让许多国人感到惊讶。因为在我们的观念里，教材总是板起面孔说教的。特别是关于儿童人文素养读物的现状更是不容乐观。在我们的教育中，只重视升学考试知识的积累，不够重视那些可以引领孩子心灵成长的人文阅读。这就是我们今天还要来阅读希利尔的根本原因！

希利尔的这一套启蒙教材风趣幽默。他的目的就是让孩子们在接受知识的同时也收获乐趣。希利尔和我们的“专家学者”不同的是，他重视孩子的见闻、意见，一生致力于研究他们，和他们对话。因此他熟知孩子们需要什么，知道怎样讲孩子才愿意听。希利尔对知识的选择也完全以孩子为中心，希利尔选择讲述一个人或一件事的标准就是这个人、这件事孩子能理解吗？喜欢吗？在作者的字里行间，我们总能感受到他把孩子看成真正的“孩子”，而不是把他们仅仅当作灌输的对象，当作应付考试的机器。他处处尊重孩子的心理、尊重孩子的兴趣、尊重孩子的理解力，平等地看待孩子，而不是时刻俯视他们。

所幸的是，今天我们对希利尔的教育思想越来越理解，也越来越认可。所以希利尔的这套著作近年来，也开始走进我们的眼帘。有趣的是早在1936年，上海大东书局就出版过陈汉年的译本，只因在那个特殊的动乱年代，印数很少，所以没能广泛流传。去年我的朋友在美国游学，欣喜地发现了这套书1924年的首印版。九十年过去了，竟然装帧完好。更可贵的是，这套书自出版以来，就没有修订过，可见内容的严谨与考究。于是，我们邀请许多同样是工作在教育一线的老师担当译者，历时一年终于完稿。

在本书付梓之际，也对参与本书出版的老师们表达由衷的感谢！

万童

2014年2月

本书编委会

张先勇	邓琼芳	黄立军	潘厚荣	王文娣	刘小多	雷莹	吴素红
张学琼	魏艳珍	冯岩	张振强	阎晓霞	刘锐	林贵舟	张映发
范海飞	吴国财	吴娜	戴菊	吕广田	汪和平	张妍	贾梦婕
环梅	孟祥鑫	杨小宝	周丽	赵阿利	张明	李翠	李群
张丰霞	黄爱林	沙小钰	李琳	乔文生	刘颖	孙志宏	徐英广

CONTENTS

• 希利尔讲艺术史 •

目录

第一部分 绘画

1. 世界上最古老的图画	2
2. 这幅画出了什么毛病	7
3. 宫殿上的拼图	12
4. 愚人耳目的画	16
5. 瓶瓶罐罐上的绘画	20
6. 耶稣像和基督教徒	23
7. 牧童画家	26
8. 天使般的兄弟	30
9. 文艺复兴时期的画家	34
10. 罪恶与训诫	37
11. 伟大的老师和“最伟大的”学生	43
12. 作画的雕塑家	47
13. 列奥纳多·达·芬奇	51
14. 六个威尼斯画家	56
15. 裁缝之子和光影大师	61
16. 佛兰德斯人	65
17. 两个荷兰人	70
18. 德国画家	74
19. 遗忘与发现	77
20. “画”说西班牙人	79
21. 风景画和广告牌	84
22. 动荡时期	88
23. “黑马”国度	93
24. 三个英国人	99
25. 穷画家们	104
26. 法国印象派	109

27. 后印象主义	113
28. 早期的美国画家	117
29. 早期的美国画家	122
30. 两位欧裔美国人	126
31. 画真实人物的艺术家	130

第二部分 雕塑

1. 最古老的雕像	136
2. 最大人像和矮人像	141
3. 挖出来的雕塑	145
4. 古希腊雕像	149
5. 站立的雕像	153
6. 最伟大的古希腊雕塑家	157
7. 残缺的雕像	162
8. 石膏雕塑	167
9. 宝石浮雕	172
10. 陶塑	176
11. 半身像和浮雕	179
12. 教堂的雕塑	182
13. 天堂之门	186
14. 寻宝人和秘密	189
15. 两尊最优秀的骑士雕像	194
16. 全能艺术家	198
17. 切利尼的珀尔修斯	201
18. 米开朗基罗之后	205
19. 一个意大利人和一个丹麦人	208
20. 两美分邮票上的头像	211
21. 狮子、圣人和国王	214
22. 珍贵的礼物	218
23. 思考的雕塑	221
24. 美国雕塑	224
25. 圣·高登斯及其作品	228
26. 雕塑家弗伦奇	232

目录

27. 两位女雕塑家	235
28. 路的尽头	239

第三部分 建筑

1. 哪座房子最古老	244
2. 埃及的神庙	249
3. 土砖宫殿	252
4. 完美的建筑	257
5. 女式建筑	263
6. 建筑新潮流	266
7. 罗马不是一天建成的	271
8. 花饰	276
9. 早期基督教堂风格	282
10. 早期东方基督教堂风格	286
11. “黑暗时代”中的光明	292
12. 圆形拱门	295
13. 城堡	300
14. 直入云端的建筑	303
15. 献给圣母的赞歌	306
16. 乡村教堂	311
17. 环游欧洲	315
18. 芝麻开门	320
19. 麻烦的圆顶	326
20. 历史与未来	330
21. 英国人的家	335
22. 商标	339
23. 打破常规	344
24. 英国文艺复兴风格	348
25. 从小木屋到大房子	352
26. 首都华盛顿和国会大厦	358
27. 彩虹和葡萄藤	363
28. 摩天大楼	370
29. 建筑新思想	375

1

世界上最古老的图画

听 老师讲课时，我总习惯握着一支铅笔。在我的木头课桌上有两个小点，它们相距几十厘米。我用铅笔尖在其中一个小点上轻轻戳一下，接着又戳了另外一个点，两个小点立马变成了一双小眼睛。我给这双眼睛分别画上了一个圆圈，再用一条弧线连接两个圆圈，看上去就像一副眼镜。

第二天，我在眼睛下面画了鼻子和嘴巴。

第三天，我又添上了耳朵和头发。

第四天，我在头发上画了一顶帽子。

第五天，我又给它加了一个身子，胳膊、腿和脚什么都有。就这样，一个完整的小人出现了。

第六天，我用铅笔重重地描画了轮廓线条，一圈又一圈地加深颜色，直到它们深深地刻入课桌，留下一道道凹进去的痕迹。

第七天，就在我的画将全部完成的时候，被老师发现了，并把我破坏课桌的行为告诉了我的爸妈。

第八天，爸爸妈妈只好掏钱买了新的课桌，而我的心思还在那个小人身上，并没有把这当回事。

看着我画的小人，妈妈说：“他将来可能会成为一个艺术家。”

爸爸沮丧地看着钱包说：“哦，不，那上帝可要阻止，不然我要花的钱比一张新课桌的费用多得多了。”于是，我最后没能成为艺术家。

我想起了另外一所小学，在学校大厅内专门放了一张大桌子，专门给孩子们画画。这张大桌子上写着：“如果你忍不住想画画，就在这张大桌子上画吧。”

当你把一支铅笔放到一个爱画画的人手中，那么，谁也无法制止他想画画的欲望。

就算是在听老师讲课，或者是接电话，只要手边有个小本子，他总会在本子上画些东西，比如圆圈、脸蛋、三角形或正方形。如果身边没有本子，他就会在桌子或者墙壁上画。反正就是忍不住想画些什么。

想想看，我们是不是经常看到电话本上被画得一塌糊涂？爱画画是人的本性。动物可以学会许多人类会做的事，可它们却不会画画。小狗可以用两只脚走路，用嘴巴叼来报纸；大黑熊可以学人跳舞；马可以学会数数；猴子可以用杯子喝水；鹦鹉最厉害，它可以学人讲话。但，只有人类是唯一会画画的动物。

每个孩子都画过画，你可能画过小马、小屋、轮船、汽车或者小猫、小狗。也许你画出来的狗看起来像一只猫，甚至什么也不像，但还是比那些不会画画的动物厉害多了。

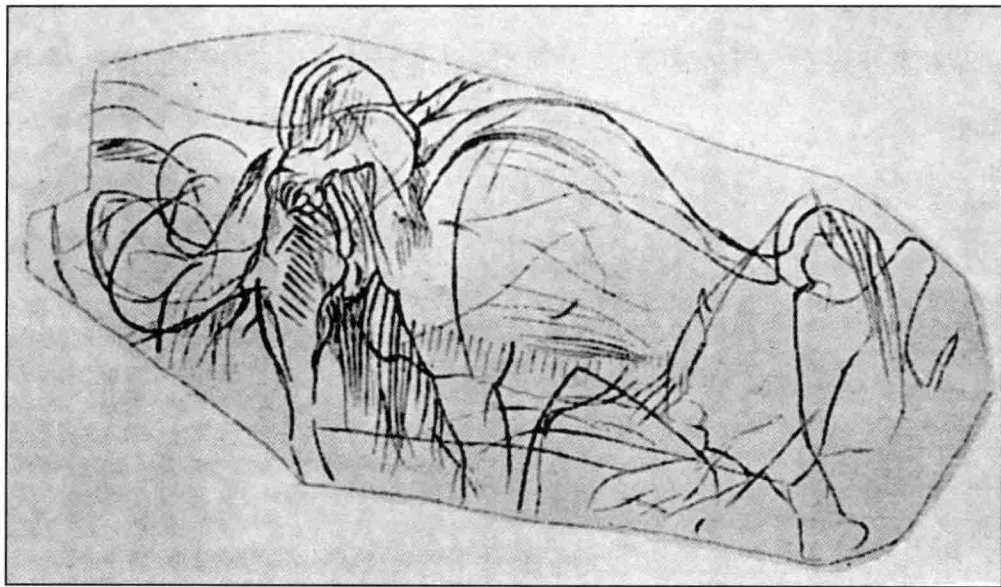
人类什么时候学会画画的呢？在很久以前，那些居住在山洞里的原始人，他们的身上长满了浓密的毛发，看起来就像是野生动物，可他们已经学会画画了。那时候可没有纸片和铅笔，他们就在山洞的岩壁上画画。画好的图画不是用木框装裱好了挂在墙上，因为他们直接把画画在了山洞的墙上和顶上。

有些图画是用尖锐的石头刻在墙上的，有的是直接用颜料在墙上画的。当

时，人们用的颜料都是由有颜色的黏土掺和动物的油脂制成的，通常只有红色和黄色两种颜色。有时候，他们也用动物的血做颜料，一开始是鲜红色的，后来慢慢变黑。有些图画是用烧过的木棍画出来的，比如燃烧过的柴棍可以画出黑色的痕迹。此外，人们还在动物的骨头上画画，比如在鹿角或者象牙上。

猜猜看，这些住在洞穴里的原始人会画些什么呢？如果让你随便画些东西，然后我来猜你画的内容，我想你画的东西不超过几种：一只猫、一只帆船或者一辆汽车、一座房子、一棵树、一朵花或者一个人。除此之外，还有别的吗？

事实上，原始人总是画一种东西，不是男人也不是女人，不是树，不是花，更加不是景色——他们主要画动物。也许你会想，是哪种动物呢？狗？不对。马？不对。狮子？也不对。他们画的动物特别的大，看上去很奇怪。不过都画得非常棒，现在还能看清楚那些动物的轮廓。

猛犸图（发现于法国拉·马德冷洞）

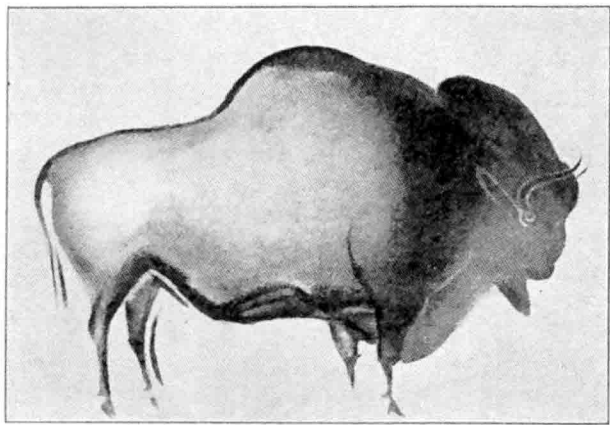

这是一种神奇的动物，它不像猫，甚至什么都不像。它存在于原始人生活的时代。它看上去像大象，不过也确实是一种体形庞大的象。它的耳朵很短，比现在的大象要短得多，但是个头大、毛发特别长。相比一下，现在的大象都有皮，身上并没有毛发。所以，我们把这种动物叫做长毛象。那时候，美国的气候十分寒冷，长毛象们就用它们长长的毛发保持体温。

在很久以前，长毛象就灭绝了，但人们找到了它们的骨头，我们将这些骨头拼凑在一块，就能看到一副完整的长毛象骨架标本了。到了今天，我们依旧把这个庞然大物叫做“长毛象”。美国有个长毛象洞，位于肯塔基州，不过里面并没有长毛象居住的痕迹，它叫这个名字，只是因为这个洞穴很庞大。

原始人不光只画长毛象，他们也画其他动物，比如美洲野牛，这是水牛的一种。在5美分的硬币上就能看到这种水牛的形象，它看起来很像一头公牛。很久以前，在西班牙，有个小女孩跟着她的爸爸进入了一个洞穴，去寻找箭头，小女孩抬起头朝着洞顶望了一下，她意外地发现洞顶居然有一些图画，看起来像一群公牛。

小女孩喊道：“爸爸快看，有公牛。”

野牛图

爸爸以为是真的公牛，急忙叫着：“公牛在哪？在哪？”

看来，这些原始人画得不错，不是吗？

原始人画的有些动物与今天的动物差不多，比如驯鹿、长角鹿、熊，还有狼。

原始人画这些图画时，洞穴非常昏暗。岩洞里根本没有窗户，唯一的光线就是原始人插在岩壁上的火把散发出来。有一个问题，为什么他们要画这些画呢？难道他们是想给自己的住所增添些装饰？我认为，原始人画这些东西可能是为了祈求好运气，就像现在有些人进门的时候，会把一只鞋子放在门外，希望可以带来好运气一样。也有可能，他们是想讲述一个故事，或者记录下他们宰杀的某种动物。还有可能是，原始人就是忍不住想画些什么，就像小朋友们总想在车库的墙壁上，或者是自家房子的墙壁上涂涂画画。

这些居住在山洞里的原始人类，长着长须长毛，他们所作的画是世界上最古老的画，而这些原始人画家在几千年前就去世了。你还能想出其他东西可以像这些画一样保存这么长时间吗？

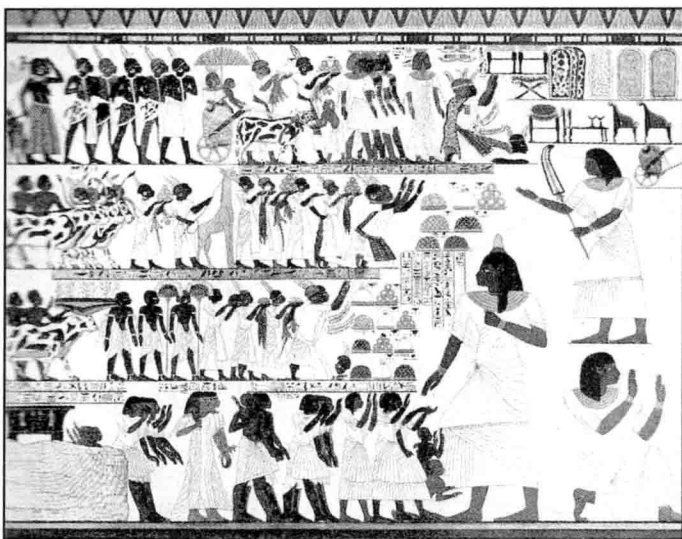
2

这幅画出了什么毛病

上面一节，我们说到，居住在洞穴中的原始人在洞壁和洞顶上画——画。古埃及人不住在洞穴内，他们住在屋子里，而且也不在墙壁和天花板上画画。通常古埃及人住的小土屋，比洞穴好不了多少，这些埃及人关注的不是自己活着的时候住的房子，而是自己死后住的地方（我们称之为坟墓）以及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，人死之后绝不能埋在地下。再加上尼罗河在每年夏天都会定期涨水，一年中，埃及的大部分土地大半时间内会被淹没在水中，因此很不适合土葬。

古埃及人相信，人死之后，尸体在几千年后又会复活，因此，国王和很有钱的

洞穴中的画（一）

富翁会给自己建造巨大的陵墓，死后埋在里面。古埃及人希望把自己的尸体放在保险柜那样安全的地方，所以建造陵墓的材料不是木头或其他类似的东西，而是坚固的石头和砖块。此外，在古埃及时代，人死之后，人们会给尸体抹上防止腐烂的药物，这样尸体就不会腐烂了。

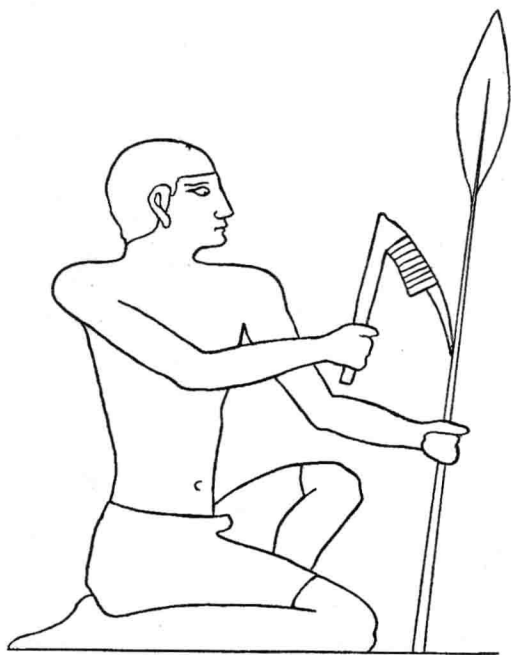
这些经过药物处理的尸体叫做木乃伊，装在人形的木盒内。这些木盒上，陵墓以及神殿的石墙上，都会画满许许多多的图画，不留下一点缝隙。一般来说，这些图画是在主人去世前就画好了。

古埃及人在木盒、陵墓和神殿上画的画，和居住在洞穴中的原始人画的完全不同，内容不再是野生动物。当然，古埃及人也会画一些动物，它们大部分是人物画：普通民众、皇亲贵族，还有各种神灵。

有一种可以判断出小孩的年龄的办法是这样的：给小孩画三张人脸，每

张画上的脸都缺一点东西，比如第一张画上没有眼睛，第二张没有嘴巴，第三张没有鼻子。然后再问问孩子们，每张画上缺少了什么。你也许会认为，孩子们都会答出来。可事实并非如此，六岁之前的孩子们完全看不出这些画上都缺了什么。因此，如果他们说不出缺少的东西，就可以判定，他们还不到六岁。

这里有一幅古埃及人画的画，画中有几处不对劲的地方，

洞穴中的画（二）

这幅画画的是一个正在做长矛的人，也就是长矛匠。我不知道你多大，能不能看出这幅画的毛病。

我先不告诉你答案，你自己试着找出画中的问题。如果看不出，可能你还不到六岁，也可能已经有六十岁了，因为许多年龄大的人也不一定能看出来。这有点像猜谜，你有没有猜出来呢？

答案是这样的：画中的人，他的眼睛是直视我们的，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着正面的眼睛。

这幅画还有一个奇怪的地方，画中人物的身体扭曲的，他的双肩正对着我们，而臀部、腿、脚却是侧面的。

这是因为，古埃及人作画时遵守“正面侧身律”，即人物的眼睛和双肩是正面的，脸部和身体却是侧面的。所有古埃及的画家都使用这种画法，他们也必须这样画。

你有没有看过杂志封面上的图画？有些画的是漂亮女孩和鲜花，有些画的是一个完整的故事，或者是故事的一部分。这些故事性图画中，有些底下会有文字说明画的意思，有些则没有文字。那些画虽然没有任何文字，却依旧可以讲述一个故事。我们把这种画叫插画。

古埃及的画大多数是插画，画的都是一个个故事——一位已经去世的国王或者王后的故事：他们的某次狩猎，他们在阅兵等。画的四周通常有文字，有的用埃及文字说明图画的内容。事实上，这些文字本身也像图画，是从图画中演变而来，我们称它为象形文字。

如果古埃及人画一位国王和许多平民时，通常情况下，会把国王画得十分高大，其他人非常矮小。画中的国王看上去就像个巨人，比其他人大两三倍，这是为了显示出国王的伟大。