

A CHILD'S HISTORY OF ART

写给孩子看的 艺术史

【美】V.M.希利尔◎著 仲秋◎译

“影响美国教育百年的人物” V.M.希利尔的代表作
美国外交部鼎力推荐
入选“影响中国孩子一生的十大图书”

全译本
QUANYIBEN

天地出版社

写给孩子看的

艺术史

[美] V.M. 希利尔◎著
仲 秋◎译

图书在版编目(CIP)数据

写给孩子看的艺术史/[美]V. M. 希利尔著; 仲秋译. —成都: 天地出版社, 2014.3
ISBN 978-7-5455-1040-9

I. ①写… II. ①希…②仲… III. ①艺术史—世界—青年读物②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315305号

写给孩子看的艺术史

XIE GEI HAIZI KAN DE YISHU SHI

[美] V. M. 希利尔◎著 仲秋◎译

—— 阅读·成长 ——

出品人 罗文琦

策划组稿 漆秋香
责任编辑 刘自权
封面设计 叶茂
电脑制作 跨克
责任印制 李尤

出版发行 天地出版社
(成都市三洞桥路12号 邮政编码: 610031)

网 址 <http://www.tiandiph.com>
<http://www.天地出版社.com>

电子邮箱 tiandicbs@vip.163.com

印 刷 成都东江印务有限公司
版 次 2014年3月第一版
印 次 2014年3月第一次印刷
成品尺寸 168mm×240mm 1/16
印 张 22.5
字 数 345千
定 价 36.00元
书 号 ISBN 978-7-5455-1040-9

版权所有◆违者必究◆举报有奖

举报电话: (028)87734639(总编室) 87735359(营销部)
87734601(市场部) 87734632(综合业务部)

购书咨询热线: (028)87734632 87738671

出版说明

这是一套专门为孩子写的课外读物，也是一套畅销世界近百年的名著。

20世纪初，身为美国卡尔维特学校校长的V.M. 希利尔，认为孩子们在数学、语言之外，还应该接受历史、地理、科学和艺术等方面的教育。他痛感当时这些方面适合孩子看的书太少，就立志为孩子们写一套此类读物，于是便有了《写给孩子看的世界史》，接着是《写给孩子看的世界地理》，最后是《写给孩子看的艺术史》。

希利尔学识渊博，周游过世界，熟知世界历史，对地理和艺术也深有研究。同时，作为老师的希利尔，具有丰富的教学经验，了解儿童的认知能力。这使得他在写这些作品时，能从自己的所见所闻出发，从孩子身边熟悉的人、事、物着笔，还穿插生动有趣的故事。所以，希利尔的世界历史、世界地理、艺术史读来妙趣横生，颇具吸引力。

希利尔在书中展现出的对孩子真诚的爱、循循善诱的讲述方式、平等对话式的提问方法，深深地打动着读者的心。这三部作品虽然写于20世纪二三十年代，对今天的孩子来说，仍然具有很强的可读性。为了让孩子们充分感受到经典作品的“原汁原味”，译者完整保留了作者的行文方式和所涉及的内容。对于有些物是人非、略显陈旧的知识，我们未做过多的

改动，而是以“译者注”的形式对相应内容进行解释说明。这既是对作者的尊重，更是对历史本身的尊重。

希望希利尔的这套呕心之作能得到广大家长和孩子的喜爱，能真正开拓孩子们的视野，若还能对他们未来的学习、生活有所裨益的话，我们就更感欣慰了。

第一篇 绘 画

第一章 世界上最古老的图画·····	3
第二章 这幅画作的奇怪之处·····	8
第三章 宫殿上的谜题·····	12
第四章 以假乱真的画·····	16
第五章 瓶子、罐子上的绘画·····	20
第六章 基督徒和耶稣画像·····	22
第七章 牧童画师·····	25
第八章 天使一般的兄弟·····	29
第九章 “重生”的画家·····	32
第十章 罪恶和布道·····	35
第十一章 伟大的老师和最伟大的学生·····	39
第十二章 画画的雕塑家·····	42
第十三章 列奥纳多·达·芬奇·····	46
第十四章 六个威尼斯画家·····	50
第十五章 裁缝的儿子与光影大师·····	54

第十六章	佛兰德斯人·····	58
第十七章	两个荷兰人·····	63
第十八章	Ü和JR. ·····	67
第十九章	遗忘与发现·····	71
第二十章	西班牙人·····	73
第二十一章	风景画与广告牌·····	78
第二十二章	动荡时代·····	81
第二十三章	后来居上·····	85
第二十四章	三个不同的英国人·····	90
第二十五章	贫乏的画家·····	94
第二十六章	最重要的角色·····	98
第二十七章	“后印象派”画家·····	101
第二十八章	早期的美国人·····	104
第二十九章	更多的美国人·····	108
第三十章	两个欧洲籍美国人·····	112
第三十一章	现实生活中的艺术家·····	115

第二篇 雕 塑

第一章	第一尊雕像·····	123
第二章	巨人像和矮人像·····	127
第三章	基路伯和国王·····	131
第四章	大理石雕像·····	135
第五章	自然的站姿·····	139
第六章	最伟大的希腊雕塑家·····	142
第七章	菲狄亚斯之后·····	146
第八章	石膏模型·····	150

第九章 小小珍品·····	154
第十章 陶器塑像·····	157
第十一章 半身肖像和浮雕·····	160
第十二章 石头里的故事·····	163
第十三章 天堂之门·····	166
第十四章 寻宝人和一个秘密·····	169
第十五章 亚军和冠军·····	174
第十六章 四项全能·····	177
第十七章 切利尼和他的珀耳修斯青铜像·····	180
第十八章 米开朗琪罗时代之后·····	183
第十九章 一个意大利人和一个丹麦人·····	186
第二十章 两分邮票上的头像·····	189
第二十一章 狮子、圣人和国王·····	192
第二十二章 俊美的礼物·····	195
第二十三章 思想家的思想·····	197
第二十四章 美国的雕塑家·····	200
第二十五章 美国最优秀的雕塑家·····	205
第二十六章 丹尼尔·切斯特·法兰奇·····	209
第二十七章 女性雕塑家的作品·····	212
第二十八章 最后介绍的雕塑·····	215

第三篇 建筑

第一章 最古老的房子·····	221
第二章 神灵住的房子·····	227
第三章 泥块建造的宫殿和神庙·····	231
第四章 完美的建筑·····	236

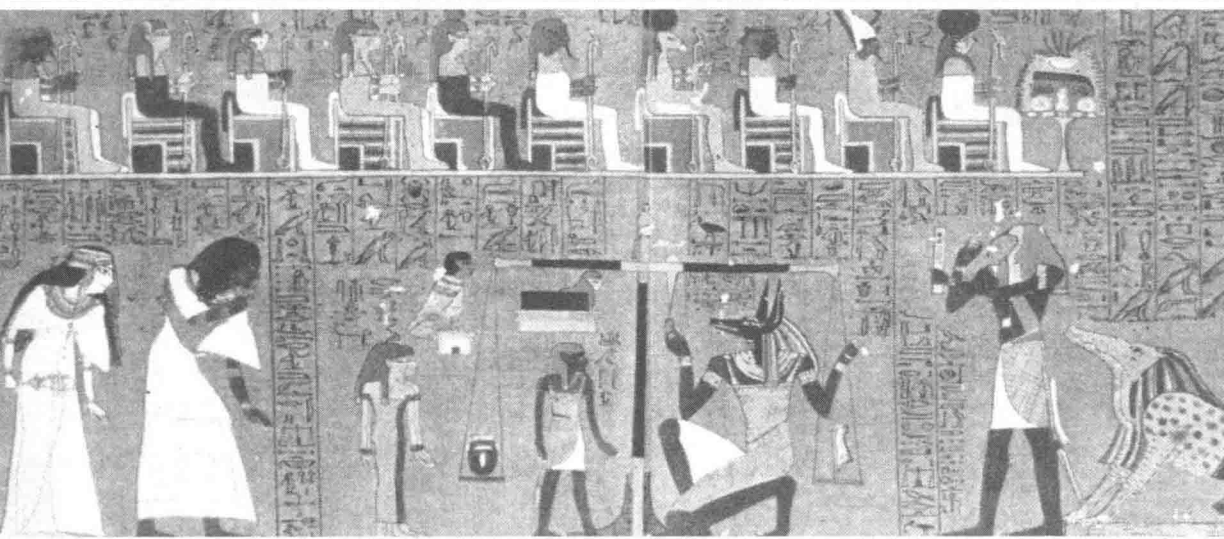

第五章 女性风格的建筑·····	241
第六章 建筑的新风潮·····	244
第七章 罗马不是一天建成的·····	249
第八章 建筑边饰·····	254
第九章 早期基督教堂风格·····	260
第十章 公元纪年早期东方的建筑·····	264
第十一章 黑暗中的光亮·····	270
第十二章 圆 拱·····	273
第十三章 城 堡·····	277
第十四章 直指天际的高塔·····	280
第十五章 圣母马利亚的赞美诗·····	283
第十六章 乡村教堂·····	287
第十七章 世界各处·····	290
第十八章 “芝麻开门”·····	295
第十九章 拱顶的烦扰·····	299
第二十章 文艺复兴时期的继往开来·····	303
第二十一章 英国之家·····	307
第二十二章 商 标·····	311
第二十三章 打破成规·····	316
第二十四章 英国文艺复兴风格·····	320
第二十五章 从小茅舍到大房子·····	324
第二十六章 首都和国会大厦·····	330
第二十七章、“彩虹”和“葡萄藤”·····	335
第二十八章 摩天大楼·····	341
第二十九章 建筑新思潮·····	347

第一篇 绘画

第一章 世界上最古老的图画

我手上拿着一支铅笔，一边看着课桌，一边听老师讲课。课桌上本来有两个黑点，相距大约三厘米的样子。我漫不经心地用铅笔尖在一个点上戳了一下，又在另一个点上描了一下，两个黑点就成了一双小眼睛。我又在两个黑点周围各画了一个圈，再用一条短弧线把两个圆圈连接起来，于是，这双小眼睛就戴上了一副眼镜。

第二天，我在眼睛底下画上了鼻子和嘴巴。

第三天，我画完了一张脸，还给他加上了耳朵和头发。

第四天，我给他戴了顶帽子。

第五天，他有了胳膊、腿和脚，一个完整的人出现了。

第六天，我用铅笔把画描了一遍又一遍。我重重地把画的线条加深，直到它们在课桌上留下了一道道凹痕。

第七天，我把画作完成了！但与此同时，我也被老师发现了。

第八天，我爸爸收到了购买新课桌的通知，而我得到了……嗯，你能猜到是什么的。

我妈妈说：“他可能会成为一个艺术家。”

我爸爸说：“天哪，那可得阻止他啊！要不然我要花的钱可就远不止买一张新桌子啦。”后来，老天果然阻止了我……

据我所知，有所小学在学校大厅专门放了一张大木桌用来给学生们画画。在木桌的正上方写着：

“如果你实在要画画，就画在这张桌子上，请不要画在课桌上。”

如果我把一支笔放在你手中，你是绝对忍不住要画些什么的，不是吗？事实上也是这样。不论是谁，只要他手上拿着笔，不管他是在听老师讲课、

在接电话，还是做什么其他的，如果有本子，或者只是一张纸，他就会在上面画些东西：圆形、三角形、正方形，或者是人脸什么的。如果没有本子，呵呵，那他就可能会在桌面或者墙面上画了！总之，人都是会忍不住要画点什么的。

你想想看，哪本电话簿上不是被画满了东西，或者一堆涂鸦吗？我们把这叫作人之本性。因为几乎只要是个人，他就会这么做。

如今，动物也可以学会许多人类会做的事，但是画画，动物是怎么都不会的。狗可以学着用两条腿走路，也能去取报纸；熊可以学会跳舞；马可以被训练得会数数；猴子可以学会从杯子里喝水；鹦鹉甚至可以学习我们讲话……但是，只有人才是唯一可以学会画画的，其他动物都不能。

我敢打赌每个小孩都肯定在某时某地画过画，不论是男孩还是女孩，你是不是也被我说中了呢？我猜你可能画过一匹马、一座小屋、一艘船、一辆汽车？再不然最少也画过一只猫咪或一条狗。也许你会说你画的那只狗看起来就像一只猫，甚至有人说像毛毛虫！但是即便如此，你也要知道你比任何动物都要强多了，因为它们压根就不会！

你可能不相信，但事实是即使在很久很久以前，住在洞穴里的，浑身还长着长毛，看起来就像野生动物的原始人，他们也是会画画的。那个时候还没有纸和笔，他们就在洞穴的壁上画画。我们的祖先穴居人直接把画画在洞穴的岩壁上，或者洞穴的壁顶上，所以那些图画可不像现在的艺术，被人们用框装裱起来，然后再挂在墙上。

虽然原始人没有什么工具，但是他们画的画也不尽相同。有些图画是直接墙上刻画出来的，还有一些刻画过之后又上了色。

远古时代人们使用的颜料一般由有色黏土和动物油脂混合而成，通常只有红色和黄色这两种。另外一种颜色是黑色，是由两种不同的上色方法形成的。一种是直接用动物的血做颜料，虽然我们现在只能看到渐渐褪成暗黑的颜色，但在最初实际上是鲜红色；还有一种本身就是黑色，它们的来源从有些图画上看，是用木棍烧成炭后画出来的，就像我们用燃过的火柴可以画出黑色的印记一样。再有一些图画它们不是画出来的，而是刻在骨头上、鹿角上或者象牙上的。

虽然没有纸笔，可是穴居人还是有这么多画画方式的选择，所以他们怎么会放弃这种人类固有的天赋——绘画呢？所以接下来我们就来一起猜一猜穴居人到底会画些什么吧！

假如我让你随便画点什么，什么都可以，试想想看，你会画些什么呢？嗯，让我先来猜一猜吧。我想你画的东西应该不超出以下五种：首先是一只猫，我猜中了吗？没有？好吧，我知道了，那应该是一艘帆船或者一辆汽车，还不对吗？那你画的一定是一座房子。如果我还没有猜中的话，那就一定在下面的这三样东西里：一棵树、一朵花，或者是一个人。哈哈，被我猜中了吧！除此之外，还有别的吗？

让我们再来一起猜猜穴居人会画些什么吧。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。那么你认为会是哪种动物呢？

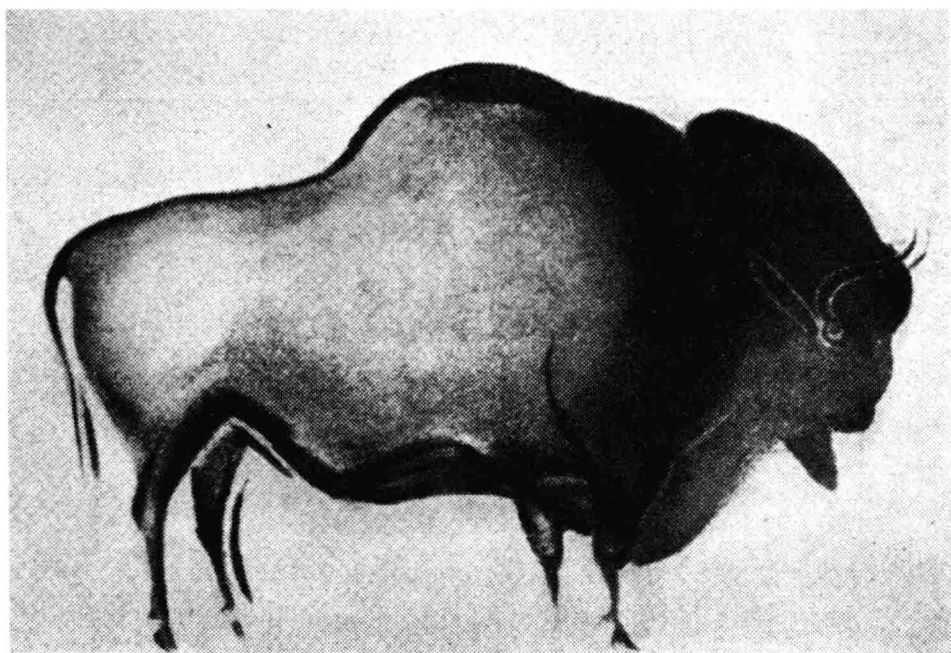

长毛象

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。但是他们并没有乱画，相反，这些动物都画得很好，所以直到今天我們都可以看出它们的样子来。上图就是一张穴居人在几千年前画的图画。

看得出这张图画画的是某个动物，而且这个动物不是猫、不是狗，也不是由于画得不好而长得像毛毛虫的东西，这是一种真实存在于远古穴居人那个时代的动物。它看起来很像大象，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。现在的大象虽然有兽皮，但几乎没有毛发。根据这个特征，我们将这种生活在远古时期的动物叫作长毛象。长毛象毛发很长，因为那个时候地球的气候非常寒冷，长长的毛发可以保暖。另外，长毛象比现在的大象要大很多很多。

你一定也很想见见这种巨大的大象吧，我也一样！因为它是如此的特

穴居人《美洲野牛》

别，我也想陪你一起去看，可惜现在已经没有存活的长毛象了，像恐龙一样，它们已经绝迹了。但是现代人找到了它们的骨头，并且将这些骨头拼接起来，组成了大型骨架。所以我们还是可以知晓长毛象确实存在过，而且体型非常之大。如今在美国，还有人仍然把非常庞大的东西叫作“长毛象”，比如在美国肯塔基州就有一个长毛象洞，事实上那里以前从来没有长毛象居住过，这个洞之所以叫这个名字只是因为它非常大。所以“长毛象”在美国的词语里用于比喻，形容非常大。

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。在美国的五分硬币上就有一张美洲野牛的图片，它的样子看起来和公牛差不多。

我想再给你讲一个故事，是穴居人的画引发的现代生活的趣事。以前在西班牙，有一个小女孩跟着她的爸爸进了一个洞穴去找箭头玩。当她爸爸在地上寻找时，小女孩往洞的顶上望了一下，她发现洞顶上画着一些东西，看起来很像一群公牛。小女孩就叫道：“爸爸，快看，有公牛！”她爸爸以为

女儿见到了真的公牛，大惊失色，慌忙叫着：“在哪？在哪？”

虽然长毛象灭绝了，但是其他的很多动物还没有，所以穴居人画的其他动物很多也跟今天的动物差不多，比如驯鹿、长角鹿、熊和狼。

穴居人在画这些图画时，洞穴里非常暗。因为那时洞穴当然是没有窗户的，唯一的光线就是火把所发出的昏暗的光。那么，他们为什么要画这些画呢？这些图画绝不仅仅是装饰墙壁那么简单。我们认为那时的人们画这些画是为了祈求好运，就像中国人喜欢把鞋形的器物挂在墙上，希望可以辟邪、带来好运一样（原文是“把马蹄铁放在外面，希望带来好运。”——译者注）。当然，他们也可能是希望讲述一个故事，或者记录下他们宰杀的某种动物。不过要是让我猜，我就会觉得其实穴居人就是忍不住想画点什么，就像今天的我和你一样，总是忍不住在车库墙上涂抹点东西，甚至有时候画在自家房子的墙上，又或者，像我一样忍不住画在了课桌上……

这些原始人——长须长毛的穴居人——他们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。你能想出有什么东西可以像这些图画一样保存这么长时间吗？

第二章 这幅画作的奇怪之处

古埃及人已经不叫“穴居人”了，因为他们已经不住在洞穴里，而是住在房子里面。古埃及人住的房子通常是小土屋，实际比穴居人的洞穴也好不了多少。但是，古埃及人的绘画作品并没有画在他们住的小土屋的墙上或者天花板上。古埃及人把绘画作品画在了他们认为重要的地方，而这些重要的地方并不是他们活着时居住的房子，而是他们死后住的地方——也就是我们所说的“坟墓”，古埃及人认为坟墓是很重要的。另外，古埃及人还十分重视他们为神灵所修建的房子，那就是神殿。所以他们也在神殿上作画。

你知道大部分人死了以后都会被埋在地下，但是古埃及人却认为人死了以后是万万不可以埋在地下的。古埃及人的观点与我们现在的观点大相径庭，其实这里是有地理原因的：埃及的尼罗河每年夏天都有洪涝灾害，古埃及的大部分土地一年里有接近半年都被淹着，这样的地方很不适合修建坟墓。

古埃及人认为，人死后，尸体在几千年之后又会复活。所以，国王和一些富翁就会给自己修建陵墓，他们在自己还没死的时候就开始准备死后“居住”的陵墓了，而且他们希望陵墓能够长久保存，能够等待几千年后的“重生”。

保险柜是安全的，古埃及人就希望把自己的尸体放在像保险柜一样万无一失的地方。保险柜肯定不能是木头做的，因此建这些坟墓用的材料也像保险柜那样讲究，绝不能用木头或者其他类似容易腐烂的东西。虽然它们用的不是现代保险柜使用的钢铁，但也是坚硬的石头、砖块，这样才能长久地保存下去。在古埃及，人们不仅对陵墓讲究，他们对尸体的保存也有永久的要求，因此在人死后尸体会被抹上药物、香料防止腐烂，这样就可以长久保存了。

