

A CHILD'S
HISTORY
OF ART

美国教育家希利尔
/ 写给孩子的人文启蒙经典

希利尔

讲艺术史

It's time
to make
learning fun

绘 画 的 故 事

V. M. Hillyer

〔美〕希利尔/著 龚勋/编译

浙江教育出版社

美国天才教育家

写给全世界孩子的艺术史

希利尔 讲艺术史

▶ 绘画的故事

V. M. Hillier

〔美〕希利尔/著 龚勋/编译

浙江教育出版社·杭州

 创世卓越 品质图书
TRUST JOY, QUALITY BOOKS

图书在版编目 (CIP) 数据

希利尔讲艺术史. 绘画的故事 / (美) 希利尔
(Hillyer, V.M.) 著; 龚勋编译. —杭州: 浙江教育出版
社, 2016.1

ISBN 978-7-5536-3748-8

I. ①希… II. ①希… ②龚… III. ①艺术史—世界
—青少年读物 ②绘画史—世界—青少年读物 IV.
①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第223200号

希利尔

讲艺术史

▶ 绘画的故事

XILI' ER JIANG YISHUSHI HUIHUA DE GUSHI

作 者 [美] 希利尔
编 译 龚 勋
设计制作 北京创世卓越文化有限公司

责任编辑 蔡 歆 蔡 耘
责任校对 余理阳
责任印务 陆 江
出版发行 浙江教育出版社
地 址 杭州市天目山路40号
邮 编 310013
网 址 www.zjeph.com

印 刷 北京楠萍印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 6
字 数 120 000
版 次 2016年1月第1版
印 次 2016年1月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5536-3748-8
定 价 16.50元

FOREWORD

前言

希利尔 (V. M. Hillyer),

美国著名儿童教育家, “卡尔沃特教育体系” 创建者,

毕生从事中小学教育工作, 在美国教育领域拥有不可动摇的崇高地位。

如果我告诉你, 这套书其实是一套教材, 你会相信吗? 当然, 这并不是
一套枯燥乏味、让孩子望而却步的教材, 而是一套深受孩子喜爱、能够激发孩
子阅读兴趣的教材。这套书自1924年首印到今天, 一直不停地再版, 并被翻
译成多国语言, 风靡全世界。我们编译这套书的目的, 就是为了将这种全新
的教育方式带给中国的孩子, 让知识走进孩子的世界, 激发孩子对知识的兴趣与
渴求。这套书共六册, 分地理、历史和艺术三大块内容。在《希利尔讲世界地
理》中, 希利尔化身为一位资深的旅行家, 带领你进行一次精彩的环球冒险,
领略世界各地的风土人情。在《希利尔讲世界史》中, 希利尔以独到的视角、
幽默的语言, 为你呈现出一幅幅迷人的历史画卷, 让你全面、生动地了解人类
发展的每一个历史足迹。在《希利尔讲艺术史》中, 希利尔为你搭建起一座巨
大的博物馆, 你不仅可以看到全世界最漂亮、珍贵的艺术作品, 还能了解它们
背后的故事。尽管有些内容与现状不符, 但是本套书仍不失为经典之作。

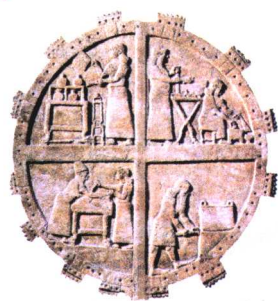
如果你渴望获得知识, 却又讨厌死板、教条的语言, 不妨读一读希利尔的
这套书, 相信你会徜徉在知识的海洋里, 快乐得不能自拔!

CONTENTS

目录

最早的画作	1
这幅画有什么问题?	5
王宫拼图	9
以假乱真的绘画	13
瓶罐上的绘画	17
牧羊的画家	19
重生的画家	23
罪恶与布道	26
伟大的导师与“最伟大”的徒弟	30
莱奥纳多·达·芬奇	33
威尼斯画家	38
佛兰德斯人	42
两位来自荷兰的画家	46

德国的画家	50
被遗忘与被发现	54
西班牙画家	56
风景画和广告牌	60
混乱的时代	63
后起之秀	68
几位穷画家	73
最重要的人物	76
后印象派	80
早期的美国画家	83
更多来自美国的画家	86
两位欧裔美国人	89

最早的画作

■ 原始社会时期的壁画

在听老师讲课的时候，我的手里总拿着一支笔。在我的桌子上有两个小小的点，这两个小点之间大概有30厘米的距离。我拿笔先在一个小点上戳了一下，然后又在另外一个小点上戳了一下，这样，这两个小点就变成了两只小眼睛。然后，我又在每只小眼睛的周围画了一个圈，接着用一条线把这两个圈连起来，就这样，一副眼镜画完了。

第二天，我在眼睛的下方画出了鼻子与嘴巴。

第三天，我画上了可爱的耳朵和毛毛的头发。

第四天，我给我的这件作品添上了一顶帽子。

.....

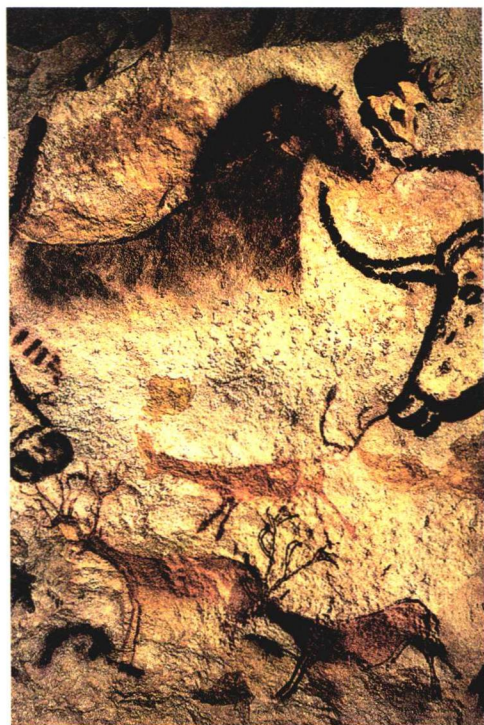
第七天，我的作品马上就要完成了，但是，老师发现了我的创作，并且毫不留情地把这件事告诉了我的爸爸妈妈。

第八天，无奈之下，爸爸妈妈只好把桌子买了下来。那时的我并没有把这当作一回事，而是全身心地投入到我的画上。

妈妈看着我的作品，说：“这孩子将来也许会成为一名艺术家。”

爸爸看着瘪下去的钱包，情绪低落地说：“上帝啊，不要让这件事情发生，不然我还要花费比买一张新桌子更多的钱。”上帝仿佛听到了爸爸的祈祷，我最终没能成为一名艺术家。

这件事让我想到了另外一所学校，在这所学校的大厅里放着一张大大的桌

史前岩洞壁画

子，这张桌子是专门为学生们画画准备的。桌子上写着：“假如你忍不住想要画画，那就在这张桌子上尽情创作吧。”

如果你给了一个热爱画画的人一支笔，那么，谁也无法阻止他用这支笔来作画了。

无论是在听老师讲课的时候，还是在接电话的时候，只要身边有一个本子，他就得在本子上画些什么，例如：圆形、三角形或正方形。假如身边没有本子，他就会就地取材，在桌子上、墙壁上乱画。总之，他必须得画点什么。

想一想，家里的电话本是不是经常被画得满满的？其实，我们喜欢画画是

出于人的本性，也就是说，人人都喜欢画画。尽管现在的小动物们可以模仿很多人类的行为，但是，我还没见过会画画的小动物呢。小狗能像人一样用两条腿走路，并且能用嘴巴叼回报纸；熊能够表演舞蹈；马能像人一样数数；猴子能拿着杯子喝水；本事最大的鹦鹉，还可以说话！但是，只有一种动物学会了画画，这种动物就是人类。

我敢肯定，每一个小朋友都画过画。你画的也许是一匹小马、一间小房子、一艘轮船或是一只小狗。你画的小狗可能更像一只小猫，或者是四不像，但是，比起那些不会画画的动物来，还是你厉害多了。

你知道人类是从什么时候开始画画的吗？在原始社会，那些住在山洞里的原始人就已经会画画了，这些原始人都长着浓密的毛发。那个时候还没有纸和笔，原始人就直接把画画在山洞的墙壁上。

原始人的那些画，有的是刻在岩石上的，有的是把颜料涂在墙壁上的。那个时候，人们画画用的颜料大多是用有颜色的黏土与动物油脂混合而成的，这种颜料只有红、黄两种颜色。有时候，他们直接把动物的血当作颜料，用这种

颜料画出来的画，最初是鲜红色的，之后就渐渐变成黑色的了。还有些画是用燃烧过的树枝画出来的，因为烧过的树枝能留下黑色的印记。除此之外，这些原始人还会在鹿角、象牙上作画。

你能猜到这些原始人究竟画了些什么吗？假如你任意画些东西，然后让我来猜，那么我的猜测不会超过以下几种：一只小花猫、一条船或一辆汽车、一间房屋、一棵大树或一朵鲜花、一个人。除了这些，还有别的吗？

实际上，原始人所画的都是同一类东西，是除了男人、女人、树木、花朵以外的一类东西——动物。你可能会猜究竟是什么动物。小狗？不是。马儿？不是。狮子？也不是。原始人画得最多的动物是个大块头，它们长得非常奇怪，但是原始人画得非常好，直到现在，我们还能分辨出这些动物的轮廓。

这些动物非常奇特，它们生活在原始社会时期。这些动物看起来像大象，也确实是巨型大象的一种。但是，它们的耳朵要比大象小很多。它们体型巨大，还长着长长的毛。我们都知道，现在的大象只有裸露的皮肤，并没有长什么毛。因此，我们管这种动物叫长毛象。那个时代，北美洲的气候十分寒冷，

阿尔塔米拉洞窟里的壁画

史前岩洞壁画

长毛象们就是用它们身上长长的毛来御寒的。

长毛象在很久以前就已经灭绝了，但是它们遗留下来的骨头被人们发现了，人们把这些骨头拼凑起来，得到了一副完整的长毛象骨架。时至今日，我们仍然管这种巨大的动物叫“长毛象”。在

美国的肯塔基州有一个长毛象洞，之所以叫这个名字，并不是因为这里住过长毛象，而是因为在这个洞实在是太大了。

那些原始人除了会画长毛象外，还会画一些其他的动物，如美洲野牛。美国的5分钱硬币上曾经刻有这种野牛的图像，它看上去非常像一头公牛。从前，有个来自西班牙的小女孩，她跟着爸爸到一个洞穴里寻找箭头，无意中抬起头，看到洞顶上有一些图画，画的好像是一群公牛。

于是，小女孩大声说道：“爸爸，快看，是公牛。”

她的爸爸以为真的有公牛在，慌忙叫道：“在哪里？在哪里？”

这样看来，这些原始人画的动物还是非常逼真的。

原始人作画的洞穴光线都非常暗。洞穴里没有窗户，阳光不能照射进来，唯一的光源来自于他们插在墙壁上的火把。条件这么差，他们为什么还要画画呢？我想，原始人画这些图案并不是为了装饰洞穴的墙壁，而是为了祈福，希望获得好运，就像现在有些人相信把一只鞋子放在门外，就能够带来好运一样。当然，他们也有可能是想叙述一个故事，或者想记录下他们所宰杀的那些动物。不过也许原始人并没这么想，只是忍不住想要画点什么。就跟小孩子总是控制不住自己，想在自家车库或房间的墙壁上乱涂乱画一样。

这些原始人身上长着长长的毛发，他们在洞穴里画的画是现存的最古老的画作。然而，这些原始人在几千年前就已经淡出了我们的视野。你知道世界上还有什么东西能像原始人的画一样保存这么久吗？

这幅画有什么问题？

■ 古埃及壁画

在上一节中我们知道了原始人经常在他们居住的洞穴的墙壁和洞顶上作画。然而，古埃及人和他们不同，他们并不住在洞穴里，而是住在房子里。另外，他们不在墙壁或者房顶上画画。

古埃及人居住的房子都是一些破旧的小土屋，并不比原始人居住的洞穴好多少。然而，比起自己生前所居住的那些土房子，古埃及人更加注重他们死后的住所（也就是我们经常说的坟墓）和他们为天神建造的房子（我们把它们叫作神殿）。

今天，人们去世以后一般都会被埋到地下。可是，古埃及人坚决反对这种做法。另外，每年夏季尼罗河都会泛滥，有大半年的时间，埃及的大部分陆地都会被尼罗河水所淹没，所以就事实而言，实施土葬的环境也非常不理想。

古埃及人认为，人死后，尸体会在几千年后复活。所以，古埃及的法老和一些有钱人在自己还活着的时候便纷纷为自己建造规模巨大的陵墓，以待死后葬在里面。古埃及人想让自己的陵墓像保险柜一样安全、结实，因此他们用来建造陵墓的材料绝不是木材或者其他非常容易腐烂的东西，而是坚硬无比的岩石或砖块。

除此之外，古埃及人为了不让尸体腐烂，还在尸体的表面涂满了防止腐烂的药品，这样尸体就能很好地保存下来了。

我们把这些因涂有药物而没有腐烂的尸体称作“木乃伊”，这些木乃伊都

被装在人形的盒子里。这些人形木盒、陵墓以及神殿的墙壁上都画满了密密麻麻的画。这些画应该是在死者生前就已经画好了的。

古埃及人画在人形木盒、陵墓以及神殿墙壁上的画，与原始洞穴里的那些画完全不同，他们画中的主角已经不再是动物。虽然动物依然会在古埃及人的画作中出现，但是他们主要想表现的是人物，比如普通老百姓、皇室宗亲以及天神等。

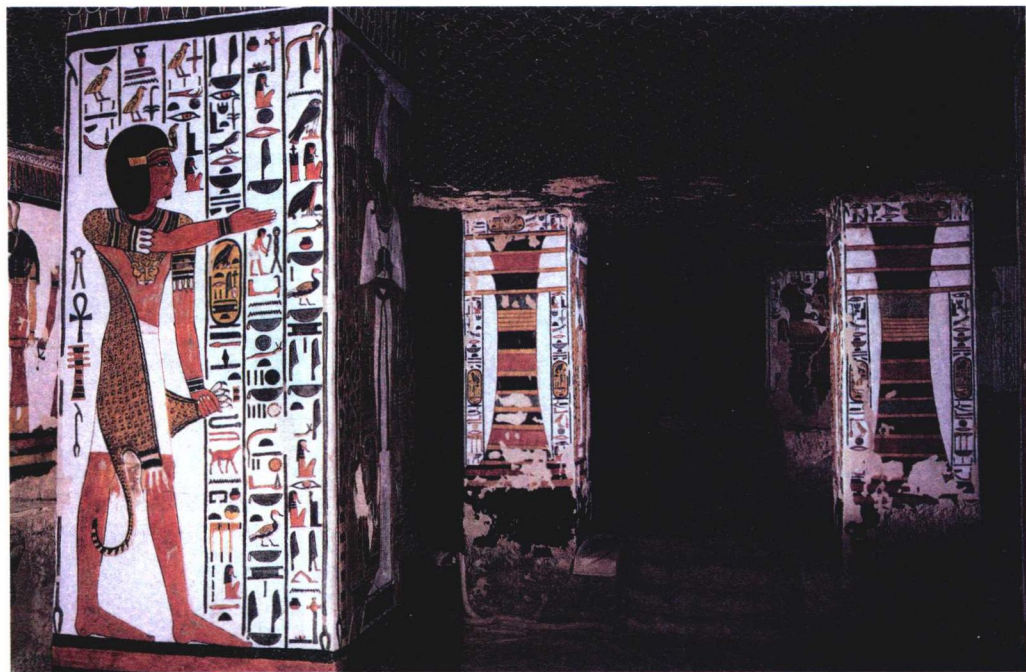
我见过一幅古埃及人作的画，画的是一个长矛匠。这个长矛匠就像下面这幅画中的人物一样。你能发现这幅画中的问题吗？

其实，画中人的问题是：他的眼睛瞅着我们，而身体却侧向一边。换言之，就是在人物的侧脸上画了一只向正面看的眼睛。

另外，这幅画还有一个问题，那就是画中人物的身子是扭曲的。他的肩膀朝向正面，而他的臀、腿和脚却偏向一侧。

之所以这样画，是因为古埃及人在画画的时候需要遵守一种叫作“正面侧身”的规律，意思就是画中人物的眼睛和肩膀都必须朝向正面，而脸和身体则要朝向侧面。古埃及的画家都必须遵循这种作画规律。

● 古埃及壁画

你有没有注意过杂志封面上的图画？在这些封面上，有的画的是美丽的姑娘和鲜花，有的画的是一个十分完整的故事或故事的一部分。在那些描述故事的图画中，有一些配有文字来说明画中所讲的故事，另外一些则没有配文字。但无论有没有配文字，这些图画都能够清楚地叙述故事情节。我们把这些图画叫作插图。

● 古埃及人用象形文字和图画讲述了一个灵魂的旅行故事。

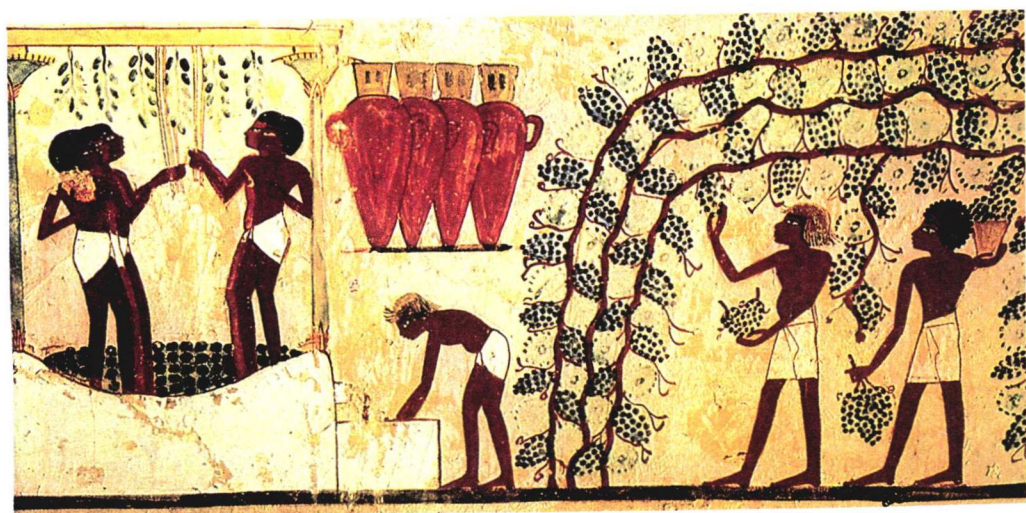
古埃及大部分的画作都属于插图，画中讲述了各种故事——某个已经去世的法老或王后的故事：他们如何打猎、如何阅兵……这些画的周围常常配有文字，用来说明画的内容。其实，这些文字长得也非常像图画，它们是由图画发展而来的，我们管这些文字叫象形文字。

古埃及人在创作一幅既有法老又有老百姓的画作时，往往会把法老的形象画得非常高大，相反的，其他的人则非常矮小。在那些图画中，法老的身形差不多是老百姓身形的二到三倍，他们这样做的目的就是为了烘托出法老的伟大。

现在，我们在画人物群像的时候，想要表现出人们所站位置的前后关系，就会把站得靠后的人画小一点，并把他的位置往上移一点。但是，古埃及人可不知道这种画法。他们画中的人物都一样大，为了区分出前后位置，他们就把站得靠后的人画在站得靠前的人的上边。

今天，我们拥有五颜六色的颜料，但在古埃及，人们只有红、黄、蓝、绿四种色彩比较鲜艳的颜料和黑、白、棕等几种普通的颜料。不过，这些颜料都不容易掉色。

我们都知道，只有那些禁得住太阳晒的颜料才不会褪色，不然我们家里的

古埃及人劳动的画面

窗帘、沙发，以及我们身上穿的五颜六色的衣服的颜色早就褪光了。我们现在看到的古埃及画作和几千年前刚画好的时候几乎一样鲜亮，根本看不出有褪色的痕迹。这是由于他们用的颜料都非常耐晒，并且这些作品一直被保存在见不到光的墓穴中，根本就晒不到太阳。那些画在石膏墙上的画，颜色甚至亮得有点不自然。

实际上，古埃及人从不关心他们创作的画是否要涂上颜色，或者应该涂成什么颜色。他们总是随心而画，所以，他们很有可能把画中人物的脸涂成红色，甚至绿色！

古埃及人的画作都是在陵墓里完成的，并不打算让人们欣赏，那么他们究竟出于什么目的而画这些画呢？现如今要盖一些有传世价值的建筑，像教堂、神殿或庙宇时，人们总会在建筑的地基下埋一块空心的石头，这块石头叫奠基石。人们在这块石头里塞满了报纸、图片等东西，因为他们希望这座建筑可以矗立几个世纪，这样一来，这块奠基石也能存在几个世纪，直到这座建筑不复存在，奠基石才会被人们发现。

这又是什么原因呢？我不想直接告诉你答案，请你自己想一想。其实，这和古埃及人的想法有异曲同工之妙呢。

王宫拼图

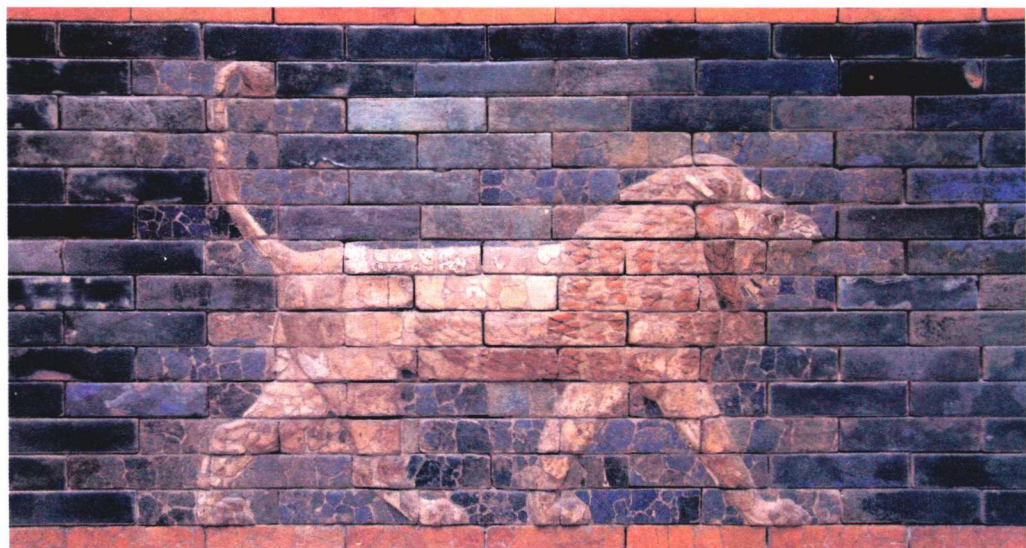
■ 两河流域的作品

从地图上我们可以看到，有一条著名的河流流经埃及境内，这条河叫作尼罗河。因此，埃及是尼罗河流域的国家之一。在埃及东北方向，还有两条著名的河流——幼发拉底河和底格里斯河。这两条河流流经的区域被称为两河流域。相传，《圣经》中所讲的伊甸园就在那里。两河流域与尼罗河流域都是世界上最古老的文明发祥地。前者孕育了灿烂的美索不达米亚文明，古巴比伦王国和亚述帝国都曾建立在那里。

位于两河流域的城市，是那个时代全世界最大、最重要的城市。它们的地位不亚于如今的纽约或伦敦。这些城市都处于威武而残暴的国王的统治之下。这些古老城市中的建筑物全都无法保存至今。因为两河流域泥土很多，而石头非常稀少，所以居住在那里的人们只能用土砖来建造房屋，而这些用土砖建造的土房子，根本不能像用石头建造的房子那样保存很久。而且，那里的土砖都是在太阳底下自然晒干的，并不是像古埃及人那样放到炉火中烧制而成。我们知道，自然晒干的砖块易碎。因此，这些用土砖建造的房子也就非常容易倒塌。两河流域曾经威武壮观的建筑物，如今都变成了一堆堆残土，放眼望去，就像是一个个小山丘。

你也许会很疑惑，既然经过炉火烧制的砖块能够长久地保存，那两河流域的居民们为什么不把土砖放到炉火中烧制一下呢？原因就是，整个两河流域没有足够的可供燃烧的木头或者其他燃料。不过，两河流域的居民会在土砖上

巴比伦城墙上的狮子拼图

画一些装饰性的图案，然后在图案的上面涂一层类似玻璃的物质，我们称之为釉。人们把这种涂有釉的土砖放进火中煅烧，就会制成十分好看的瓷砖。这些瓷砖没有被历史的长河淹没，一直保存到今天，被人们发现并从地下挖掘了出来。

在上一节中，我们说过，古埃及的大部分画作是画给死人的。而两河流域的居民并不在乎死人，他们觉得活着的人才是最重要的。因此，他们更愿意为活着的人画画。

两河流域的国王也不像古埃及的法老那样为自己修建巨大的陵墓，他们并不关心自己死后能否复活。他们把全部心思都用在建造庞大的宫殿和神庙上，这些宫殿和神庙也都是用土砖建造的，并不怎么好看，因此工匠们就先在雪花石膏和墙砖上作画，完成后再把这些雪花石膏和墙砖贴到宫殿和神庙的墙壁上去作为装饰。

雪花石膏是一种白色的石头，质地极其柔软，便于人们在上面雕刻图案。两河流域的工匠们在这些雪花石膏上雕刻各种图案，雕刻的手法与古埃及人的手法相似。

工匠们在每块墙砖上画一幅画中的某一部分，然后把所有的墙砖拼接在一起，这样就组成了一幅完整的图画，这跟我们现在玩的拼图是一个道

理，是不是很有意思？这个时期还有一种你可能从未听说过的作画技巧——“马赛克”式作画技巧，意思就是把很多颜色不相同的小砖块拼接到一起，从而形成一幅完整的图画。当然，两河流域的工匠们是最早采用这种画法的人。

古埃及时期的画作，无论是画在陵墓中还是神殿墙壁上，都被完整地保存了下来。如今，那些画满画的人形木乃伊盒子和两河流域的画作都已经被运送到各大博物馆里保存了起来。

两河流域的人们经常在雪花石膏以及墙砖上作画，主要描绘国王和大臣们的日常活动。在那个时候，国王和大臣们最喜欢做的两件事就是狩猎和打仗。因此，当时的很多画作都描绘了这两种场景，所表现的场面大多比较激烈。

我们在两河流域发掘出的绘画作品，跟古埃及时期的绘画作品有很多相似之处。例如：跟古埃及的绘画作品一样，两河流域绘画中的人物也是把朝向正面的眼睛画在朝向侧面的脸上。不过，不同之处在于，两河流域的画中人物的肩膀也是朝向侧面的。

除此之外，两河流域的画家们在画人物群像时，也采用了古埃及画家区分前后的画法，即把站在后面的人画在站在前面的人的上边。略有不同的是，两河流域的画家们把站在后面的人物画得稍小些，并且被前面的人遮住一部分身体，这种画法叫作“透视法”。

描述亚述军营生活的浮雕

不过，这两个地区的绘画作品中的人物还是有很大不同的。两河流域的人十分景仰身体强健的人物，觉得强壮的人都应该拥有长长的头发和胡须。因此，他们画中的国王都是非常魁梧强壮的，并且拥有发达的肌肉和长长的须发。国王们的头发和胡须都有规则地卷曲着，就像刚刚烫过一样。

和古埃及人所画的动物相比，两河流

