

欧美中小学生人文素养教育奠基之作
西方“在家教育”核心机构当家读本

1992 Revised • Definitive • Collector's Edition
全彩高清
权威修订定本
图解珍藏版

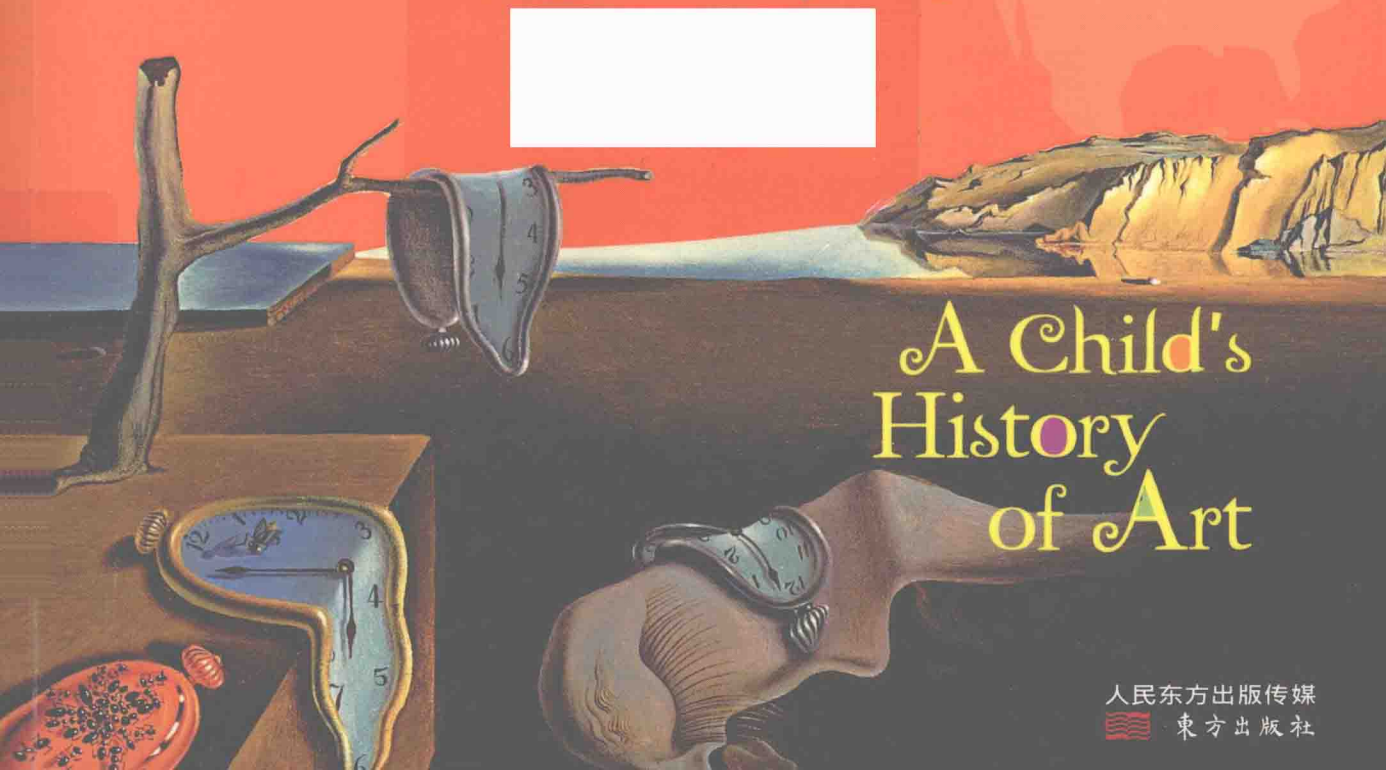

[美] 维吉尔·M. 希利尔 著
[美] 爱德华·G. 休伊 修订
杨东龙 主编 杨立新 译

哈佛大学高材生，美国卡尔弗特学校首任校长，
全球“在家教育”课程首创者，著名基础教育大师——

希利尔 儿童艺术史

80周年纪念版
Anniversary Edition

A Child's
History
of Art

人民东方出版传媒
东方出版社

欧美中小學生人文素養教育奠基之作
西方“在家教育”核心機構當家讀本

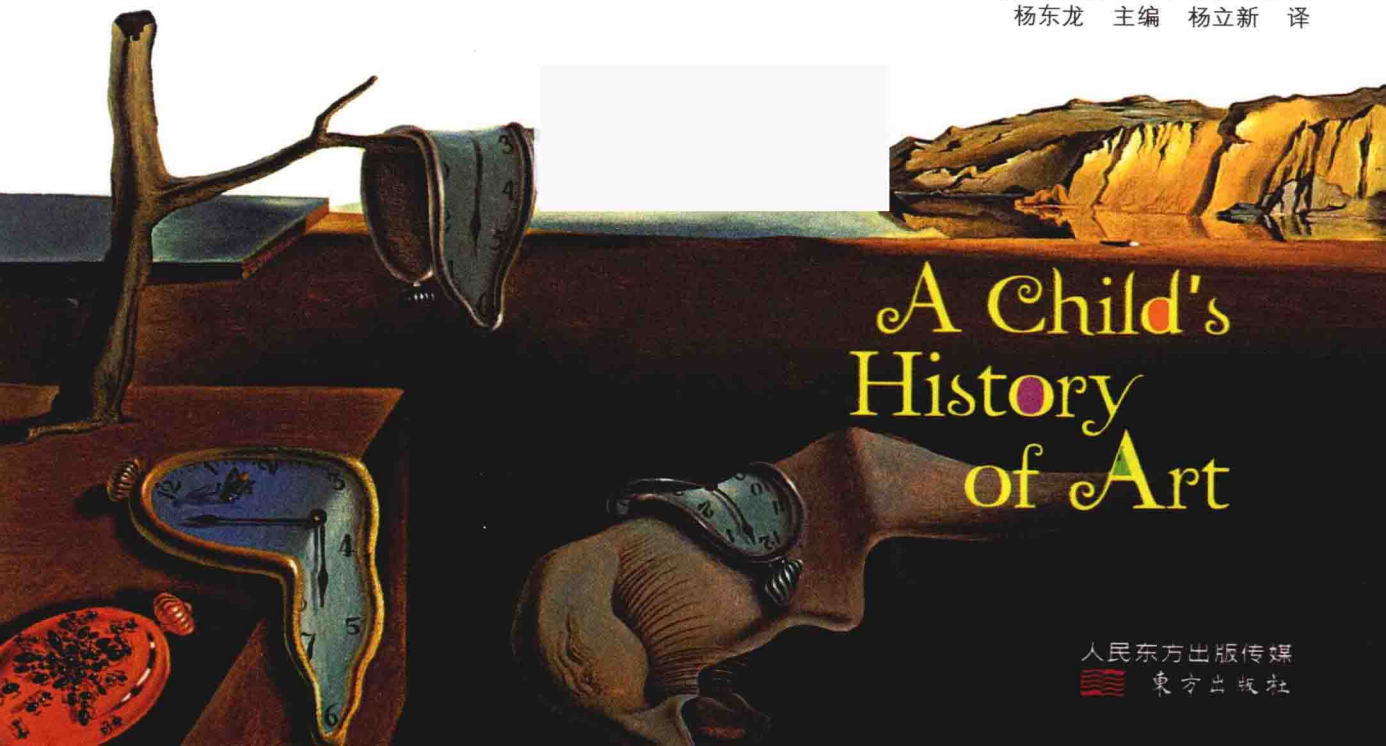
哈佛大學高材生，美國卡爾弗特學校首任校長，
全球“在家教育”課程首創者，著名基礎教育大師——

希利爾 兒童藝術史

80周年紀念版
Anniversary Edition

[美]維吉爾·M. 希利爾 著
[美]愛德華·G. 休伊 修訂
楊東龍 主編 楊立新 譯

A Child's
History
of Art

人民東方出版傳媒
東方出版社

图书在版编目(CIP)数据

希利尔儿童艺术史 / (美) 希利尔著 ; 杨东龙主编 ; 杨立新译. -- 北京 : 东方出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5060-7446-9

I. ①希… II. ①希… ②杨… ③杨… III. ①艺术史 - 世界 - 少儿读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第086356号

Simplified Chinese Copyright ©2014 by Beijing Bonanza Books Culture Ltd. and Oriental Publishing House. Now published in China and registered in CIP(2014,086356).

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, chemical or mechanical, any information storage or retrieval system without a licence or other permission in writing from the copyright owner.

All rights reserved.

希利尔儿童艺术史

[美] 维吉尔·M. 希利尔 著 爱德华·G. 休伊 修订 杨东龙 主编 杨立新 译

责任编辑：张 芬

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区朝阳门内大街192号

邮政编码：100010

印 刷：北京富达印务有限公司

版 次：2015年2月第1版 2015年2月北京第1次印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：23

字 数：432千字

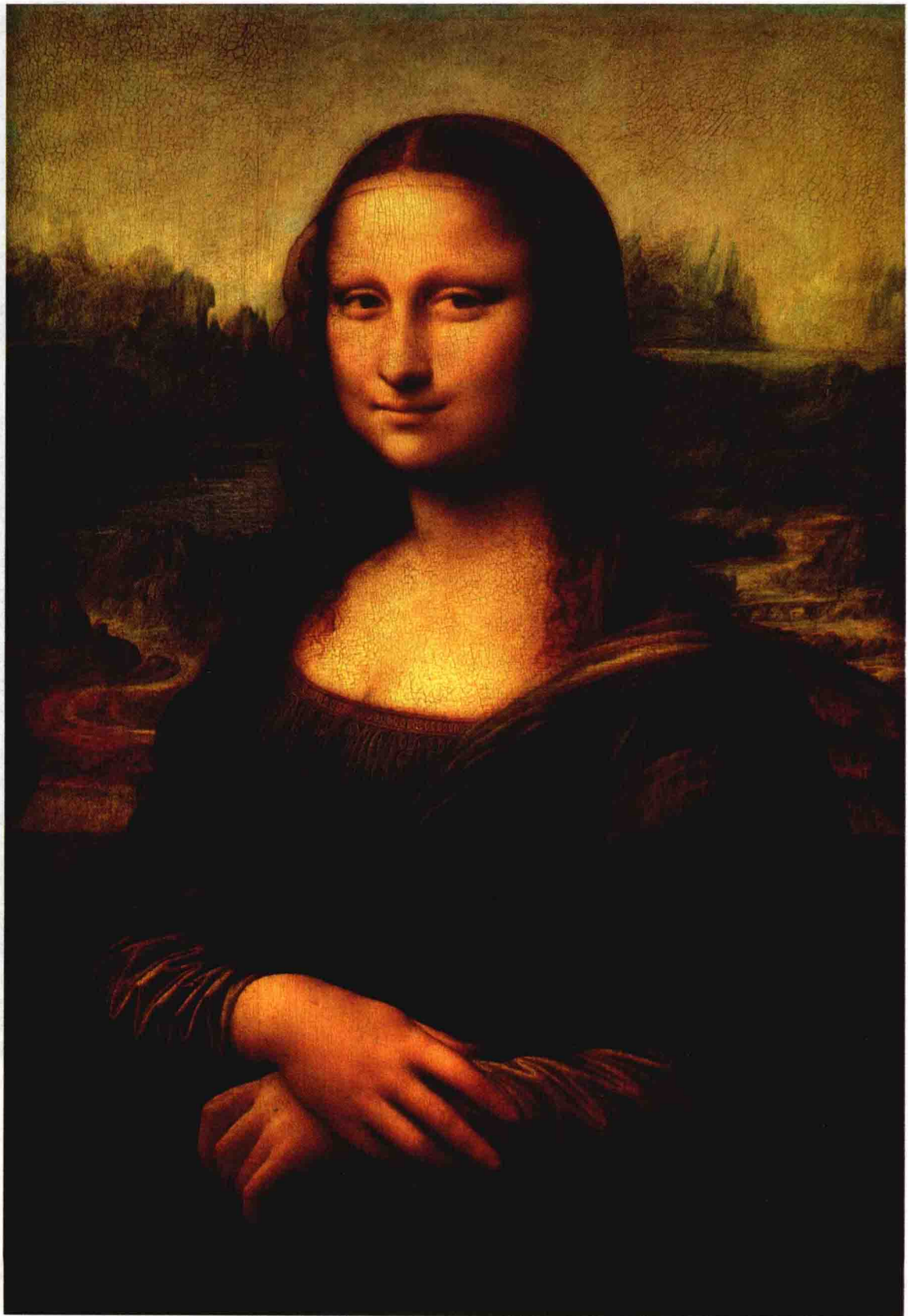
书 号：ISBN 978-7-5060-7446-9

定 价：86.00元

发行电话：(010) 64258117 64258115 64258112

版权所有，违者必究 本书观点并不代表本社的立场

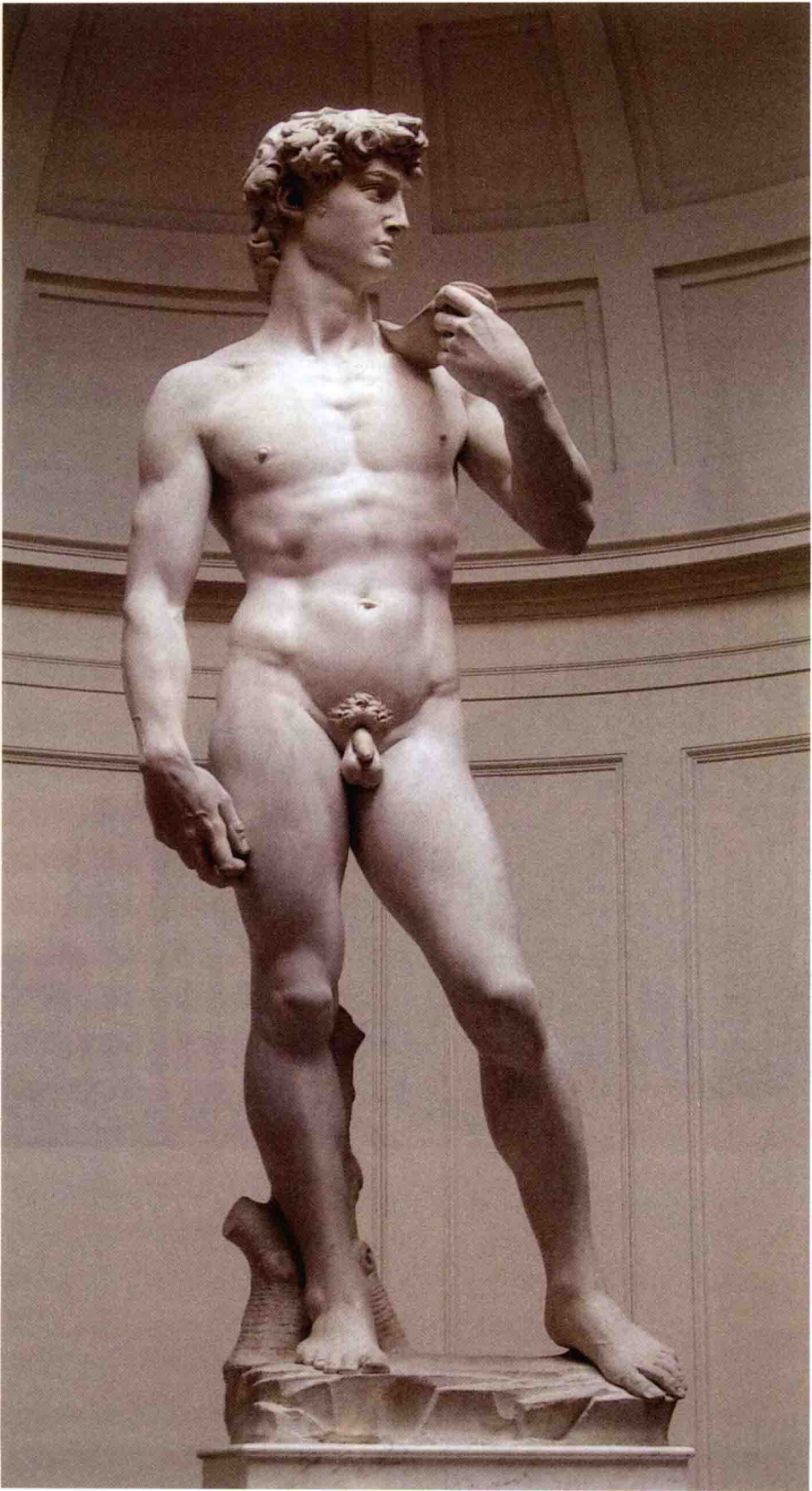
如有印装质量问题，请拨打电话：(010) 64258127

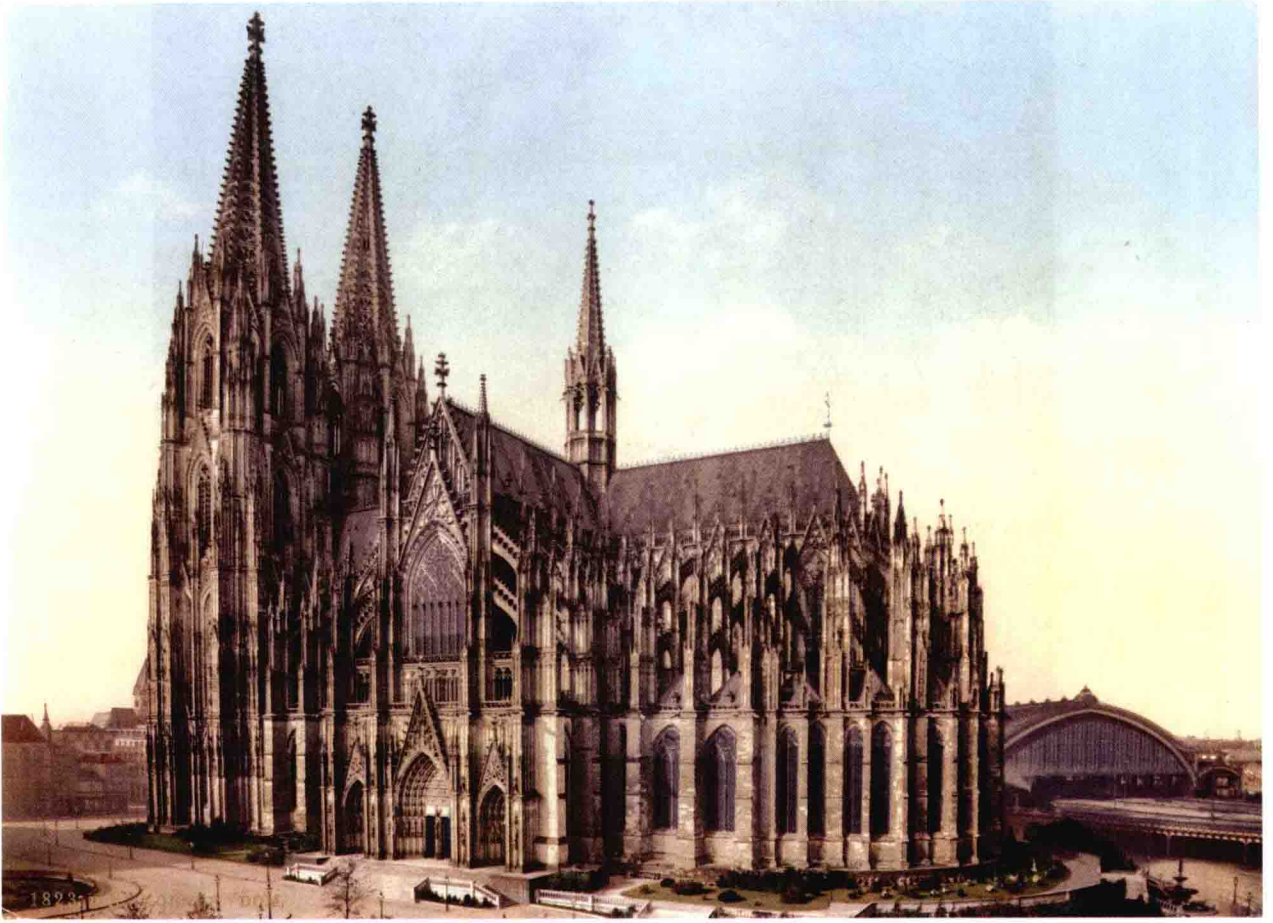
《蒙娜丽莎》，达·芬奇作，木板油画，77×53 cm，藏于巴黎卢浮宫博物馆

《西斯廷圣母》，拉斐尔作，布面油画，265 × 196 cm，藏于德累斯顿国家美术馆

《大卫像》，米开朗基罗作，大理石雕塑，517 cm，藏于佛罗伦萨美术学院

《1900年的科隆大教堂》，创作者不明，藏于美国国会图书馆印刷品和照片部

自从人类社会产生了家庭，在家教育（Homeschooling）就成为了一种最自然的教育形态。这种教育与学校教育、社会教育一起，构成了人类所接受的全部教育过程。纵观历史，在家教育对人的一生影响之大是不言而喻的。然而，这一重要概念的正式推行，至今也不过百余年的时光。

1905年，正是哈佛毕业生维吉尔·莫里斯·希利尔（Vigil Mores Hillyer）成为卡尔弗特（Calvert）学校首任校长之后的第六年。这一年，希利尔校长除了日常工作之外，还做两件不同寻常的事情：成立了一个新的部门——家庭教育部，向巴尔的摩市及周边地区的家庭提供在家教育的课程；说服当地的一家书店与学校合作，出售卡尔弗特学校的教材，让那些无法送孩子到学校上课的家庭，可以通过购买学校教材，在家里教授孩子。

第二年，希利尔在《国家地理杂志》上刊登广告，宣布美国各州的家庭都可以通过邮寄方式获取卡尔弗特学校的教材，从而在家学习该校的课程。这则广告的刊登，也意味着一个新的基础教育模式——针对儿童的远程教育由此诞生。

经过了一个世纪的洗礼，现今的人们再回过头去看希利尔当时的这一举措，我们就不难发现，昔日的希利尔为今日的教育界至少留下了三个可以载入史册的宝贵“遗产”。

第一个遗产，是创建了百年卡尔弗特学校，并以提供“在家教育”课程而闻名于世。

1910年，采用卡尔弗特“在家教育”课程的家庭从最初的6个增加到205个，这些家庭分布于美国的40个州以及另外10个国家。到1920年，全美已经有超过2000个家庭在使用“在家教育”课程。1930至1940年间，卡尔弗特的“在家教育”课程已经推广到五十多个国家和地区。目前，全球范围内使用该课程的学生人数超过了40万。诺贝尔文学奖得主赛珍珠和美国著名政治哲学家、《正义论》作者约翰·罗尔斯都曾经是这一课程的受益者。

第二个遗产，是践行“重视每个学生个体”的教育理念，并开辟了远程教育的先河。

经过了百年变迁，卡尔弗特学校的教学范围从小学扩展到了初中，课程设置和教学条件也在与时俱进。但不管形式上有何变化，对于本部的历任校长来说，有一个传统是始终未变的：每天早上，校长先生都要站在教学楼的大厅入口，迎接前来上课的每一位学生。他要主动向学生们微笑，握手，问好。这个持续了一百年的仪式显然是一个有力的象征，

它说明这所学校给每个学生提供的教育不仅是现代的，而且也是具有牢固传统的，同时也在向每位学生表明——他（她）是一个受到重视的个体！希利尔曾说，要让在家教育的学生“必须能够感觉到，虽然离巴尔的摩也许有数千英里之遥，但他也是某个班级的一员，而且同样有一位富有同情心的老师在整个一年里关注着他的进步”。为了真正实现这一理念，希利尔校长可谓是身体力行，他不仅亲自讲授课程内容，而且还亲自为孩子们精心编写教材。

第三个遗产，就是这套足以奠定儿童深厚人文素养底蕴，并且寓教于乐的著名教材。

在这套教材陆续成书并出版之前，卡尔弗特学校使用的主要是一些寻常的基础教材。而这三部由希利尔校长亲自编著的教材——《希利尔儿童世界历史》、《希利尔儿童世界地理》和《希利尔儿童艺术史》，却大放异彩，不仅开启了“在家教育”课程体系的一个全新时代，同时也给儿童人文素养教育树立了一座光辉的里程碑！之所以能这么说，正是因为它们比其他教材更好地体现了卡尔弗特学校——或者说是希利尔本人——推崇的一种教育理念。

二十世纪初，杜威（Dewey）的实用主义思想对美国教育界产生了极大的影响。然而，希利尔并没有盲目追随这股潮流。他认为，实用主义强调教育要为生活做准备固然没错，但过于强调这一点，就不利于儿童知识视野的拓展和人文素养的积淀。对于儿童来说，对知识的好奇心和对生活技能的掌握是同等重要的。很显然，希利尔已经把自己朴素的想法贯彻到了教学实践与教材的编写之中，并使之成为了卡尔弗特学校的核心理念，代代传承。

那么，希利尔的教育理念到底是什么呢？也许，卡尔弗特学校的校训就是这种理念的一个很好的表述：**当孩子感知到教授给他（她）的技能的美好和有用的时候，学习就得以登堂入室了。**

实际上，这也是希利尔本人说过的一句话。由此可见，希利尔并非一味反对实用主义，他只是坚持认为，“**整个知识王国才是学习的真正场地，学校不是生活的准备，它本身就是生活。**”学习本身应该成为一种目的，教育的结果不应该只是灌输知识，更应该教给孩子们学习的方法，并让他们能够自发、主动、持续地学习。而要唤起孩子学习的主动性，就必须让他们感受到所学的东西既是美好的，也是有趣的。所以，希利尔的教育理念可以大致归结为如下三点，即：

- 1) 教育应以让孩子愿意而且能够持续学习为目的。
- 2) 教给孩子的东西，应该让孩子感觉到是有用的。
- 3) 教给孩子的东西，应该让孩子感觉到是美好的（或有趣的）。

显而易见，这三本著名的教材充分地体现了希利尔的这一卓越的教育理念。下面我们可以根据其各自的特点，作一个简单的介绍和梳理。

《希利尔儿童世界历史》是其中最受欢迎的一本。它不仅和其他两本书一样，采用了一种与孩子对话般的娓娓道来的口吻，远离了一般教科书的那种冷漠生硬和机械教条，而且，它还有许多独到之处。作为一本美国的小学历史课本，它在内容上没有局限于美国历史，而是一部世界历史；它没有以国家为单位，割裂地去讲述各国的历史，而是设计出了一个“时间阶梯”，为孩子们展开了一幅连续而完整的历史画卷，让他们不仅从中看到一个由时间、人名、时间组成的节点，更重要的是看到了整个历史的脉络和骨架。用希利尔的话来讲，这种设计的目的在于“向孩子提供一份编年体历史档案，并附有要点指南，这样，他（她）就可以把今后学到的所有历史知识安放在档案中适合的位置”。

可见，这本教材真正的作用并不是为考卷试题提供标准答案，而是为孩子打开学习历史知识的大门，并指明进一步学习的方向。因此，在内容选择上，希利尔考虑的并不是“最重要”，而是“让孩子能看懂并且感兴趣”，所以，许多重要的历史事件和人物都没有给予大段地描述，往往只是一笔带过。希利尔曾说：“撰写本书的理念，不是如何叙述更多的内容，而是怎样叙述才能让内容更少……留下来的内容却不至于干巴巴的‘骨架’。”他知道，过多的印象式的叙述无法让孩子记住真正重要的东西——即“人物、时间、地点和原因”。他在编写中反复强调了这一要素，并通过一种富有张力的方式巧妙地体现了有用性和趣味性。

如果说，《希利尔儿童世界历史》是带领孩子在人类历史长河中进行了一次时间上的漂流，那么，《希利尔儿童世界地理》就是带领孩子在这个广袤的地球上进行的一场空间上的漫游。这本地理教材也有不同于一般课本的地方——即以孩子将来真的会进行环球旅行为前提。这个与众不同的前提，也导致了它在内容选取上不以“气候和商业”等为讲述的重点，而是另辟蹊径，让学习者仿佛在跟随一位知识渊博的旅行家，去见识每一个国家或城市中最有趣的事物。这样一来，“他们今后的旅行就不至于一无所获，像那种头脑简单的水手一样：环游世界一圈回来，除了一只鸚鵡和一串玻璃珠子，什么收获都没有”。所以，在这本书中，更多的是有趣的描述，同时也是有用的知识。

艺术在一般人眼中或许是严肃且深奥的，但在希利尔的笔下，每个人都可以是艺术家，或者说，每个人本来在童年时都是艺术家，但只有小部分人在长大后没有失去这种天赋而已。所以，《希利尔儿童艺术史》的编写前提，就是让每个学习这门课程的孩子能尽可能保留艺术的天赋，并在艺术的探寻中发展自身的灵性。为了达到这个目的，在介绍艺术家和艺术作品时，希利尔不仅做到了风趣幽默，而且还把孩子的涂鸦和堆雪人与堂而皇之的绘画、雕塑联系起来，让孩子们认识到艺术其实就源于这种创造性的游戏之中。事实上，这本书也可以看成是针对一般读者的艺术史入门书，它和其他两本书一样，能够让读

者对艺术获得一种整体认知，从而为将来的艺术深造奠定扎实的基础。

希利尔之所以选择亲自编写历史、地理、艺术史课本，是因为他坚持认为，这三门课程是孩子一生人文素养的底蕴与基石：**历史是时间的纵深所在，地理是空间的广博所在，艺术可以安放孩子纯洁的心灵。**显然，希利尔独特的教育理念在这三本教材中得到了充分地体现。正是这种理念，让它们经受住了时间的检验，历久弥新，当仁不让地成为了西方在家教育体系中最为推崇的一套经典教材和核心课本。

更为重要的是，这种教育理念完全暗合了人文素养构建的基础和灵魂——人文素养的灵魂，不是“能力”，而是“以人为对象、以人为中心”的精神，其核心内容是对人类生存意义和价值的关怀，这实际上也是一种为人处世的基本“德性”、“价值观”和“人生哲学”，它所追求的是人生和社会的美好境界，推崇人的感性和情感，看重人的想象性和生活的多样化。从这个角度来看，这套教材的价值是经久不衰和不可磨灭的，这也正是我们把它精心打造并重新奉献给中国读者的重要原因。

这套教材从初版问世以来经过了多次修订，我们选择翻译的这个版本，是爱德华·格林·休伊（Edward Greene Huey）于1951年修订的定本。与初版相比，这个版本不少改动并增加了不少内容。初版的《世界历史》只有79章，增补后扩展到了90章，其内容也从一战延伸到二战以后；初版的《世界地理》只有68章，增补后扩展到了71章，并有结构上的调整；《艺术史》也增补了“现代派画家”和“现代雕塑”等内容，从初版的80章扩展到了91章。在翻译过程中，我们最大限度地保留了原文的全部内容和风格。此外，为了让小读者对书中内容有更直观的认知和感受，我们还在原版的基础上增加了大量的图片，所有图片都对应文本中的某个知识点，并附有详细的图注和说明，以期对相关知识进行拓展。可以说，呈现在你面前的这个版本，无论是在内容的完整性和知识的精准性，还是在内容的丰富性和阅读的舒适性等方面，都到达了其他版本无法企及的高度。它不仅是权威修订的终极定本，更是你值得拥有的珍藏版本！

希望各位小读者能够切身感受到，我们所有的努力都是值得的。如果你能感受到书中的知识是有用的，而且是美好的和有趣的，那也就意味着你已经步入了知识的殿堂，开启了将让你受益终身的学习之旅。

那么最后，就祝你旅途愉快，好运相伴吧！

2014年10月8日于北京大慧寺

最初拿到这部《希利尔儿童艺术史》的英文原文，并没怎么在意，随手翻了一下，发现作者希利尔在开头就让小朋友们先观看一幅埃及壁画，然后让他们说出画中人物有什么毛病。看到这里，顿时觉得与作者有种穿越时空的心灵相通感。

多年以前在大学里教书时，也凭着兴趣开设了《西方艺术史》选修课，当我绞尽脑汁地思索过各种开篇方式以后，最终还是准备了许多埃及壁画的ppt演示图片，从古埃及人绘画中的“正面侧身律”开始讲起。因为这种开篇的方式很有意思，能够激发学生了解和学习艺术史的兴趣。

不过，随着翻译工作的展开，我发现，这部《希利尔儿童艺术史》中，可不止这一处有趣的地方。

如果你是一位乐观风趣的孩子，你一定喜欢古希腊著名画家阿佩利斯与鞋匠的轶闻，帕拉修斯的“愚人

画”的趣事，文艺复兴时期的著名画家兼雕塑家米开朗基罗吓走对他的壁画指手画脚的教皇的奇闻；你也会对小卡诺瓦在厨房里用黄油雕刻出了狮子感兴趣，更会喜欢切利尼把自家锡制碗盆全都扔进熔炉里，制作出珀耳修斯青铜像的怪谈。

如果你是一个充满好奇心的孩子，你的疑问一定能在这里找到答案，因为这本书回答了“断臂的维纳斯到底美在何处？为什么空中飞鸟不像鸟？哪幢建筑是最完美的建筑？什么是拜占庭式建筑？什么是罗马式建筑？哥特式建筑为什么要建造上百年的时间？城堡里到底有

《家庭和乐图》，古埃及壁画

从左边开始，壁画中的人物依次为母亲、儿子、父亲和儿媳。中间的餐盘里放置了食物。

没有住着吃人的恶魔？美国总统官邸如何被涂成了‘白宫’？”等诸多你关心的问题。

如果你是一个喜欢旅游的小朋友，可以在这里参观古朴的莎士比亚故居，稍显寒酸的林肯小屋，还可以步入气势恢宏的圣彼得大教堂广场，美轮美奂的凡尔赛宫，更可以在比萨斜塔前歪头观看，跟狮身人面像比个高低。

如果你喜欢风景画，这里有巴比松画派，有庚斯博罗，康斯太勃尔和透纳；如果你想知道谁给国王画过像，这里有委拉斯开兹，还有给上了断头台的查理一世画像的凡·戴克，更有画过拿破仑的大卫、安格尔和格罗；要是你喜欢惊悚故事，这里有割掉耳朵的梵高画像，有巨蛇缠身的拉奥孔和他的儿子们；要是你喜欢名人逸事，就会关注发明汽船的富尔顿和电报发明家莫尔斯，他们原来都是鼎鼎有名的画家。

为了使这些栩栩如生的西方艺术史中的名作更加鲜活，我们在书中配了近四百幅插图。其中有蜚声世界的“卢浮宫三宝”——断臂维纳斯和胜利女神的雕像，以及达·芬奇的《蒙娜丽莎》。还有古希腊形态各异的花瓶，米开朗基罗那些最著名的雕塑，拉斐尔的《西斯廷圣母》，丢勒那些有着优雅卷发的自画像，大卫的新古典主义画作，梵高的向日葵，莫奈的干草堆，惠斯勒的母亲，以及毕加索的音乐家，更有西方艺术史上那些著名建筑，凡此种种，不胜枚举。

每幅画作、每张雕塑和建筑图片下方都加了图注。这些图注不是“在完美的蛇身上画脚”，而是书中故事和插图的有益而必要的补充。让我们先来看下边这两幅画：

现代艺术史学家倾向于认为，这两幅都是达·芬奇的《岩间圣母》，都是木板油画，表现内容和构图基本相同。左侧那幅色调偏冷的现藏于英国国家美术馆，右侧那幅色

调偏暖（临摹到画布）的现藏于法国卢浮宫博物馆。

不过，在历史上相当长的一段时期里，甚至在当今，这两幅可谓说明解释文字最多的画作，目的无非是想证明哪一幅才是达·芬奇的真迹。

在这里只是举了一个小例子，旨在说明，在艺术史上，对于画作的阐释文字总

是不厌其多的。那么，我们在那些漂亮的插图下方到底都说了些什么呢？

首先，图注介绍了作品内外的故事。

比如，委拉斯开兹的《宫娥》表现了公主刚进来的场景，公主站在前排居中位置，两个宫娥一个忙着行屈膝礼，一个递上茶点，前排左侧是两个侏儒，其中一个假意要踩醒那条大狗，后排左侧拿着画笔的是画家本人。在毕加索《三个音乐家》中，画家从左至右分别画了一个英国喜剧中穿五颜六色衣服的滑稽丑角、一个法国哑剧中穿白衣服的男丑角、一个修士，分别代表毕加索本人与他的好友诗人纪尧姆·阿波利奈尔和马克斯·雅各布。在德拉克洛瓦的《自由引导人民》中，画家在自由女神旁边画了个头戴高帽手拿枪的男子，也表现的是他本人。此外，还介绍了大卫的名作《拿破仑翻越阿尔卑斯山》共有五个版本。

其次，图注中引介了一些名人对作品的评价。

比如，美国大作家马克·吐温曾称赞托瓦尔森的《卢塞恩狮子纪念碑》为“世界上最悲壮、最感人的雕像”，还说威尼斯的圣马可大教堂是“一只正在漫步的长满肉瘤的狮子”。还有青年时代的奥斯卡·王尔德见到提香的《圣母升天》时，评论说“它无疑是意大利最优秀的画作”。丢勒在自己的自画像下方写道，“画家值得、也必将会得到人们的尊重”，这句话反映了当时画家不受尊重的现实。

再次，图注中体现了艺术史上的一些争论。

比如，庚斯博罗之所以画《蓝衣少年》，是为了反对他的对手雷诺兹的艺术理论，因为雷诺兹曾撰文说：“一幅画中应该避免使用大块的蓝色、灰色、绿色等冷色调。”而如今庚斯博罗的《蓝衣少年》也成了不朽的名作。还有画家杜米埃曾评价马奈《吹横笛的少年》“平得像张扑克牌”，而大作家左拉却认为这幅画“运用最简单的手法表现了最强烈的效果”。

最后，图注中列举了一些艺术史公论。

比如，画家康斯太勃尔的《干草车》，在2005年曾被评为英国第二优秀的画作。那么你会问，哪幅画是英国最优秀的画作呢？它就是透纳的代表作《被拖去解体的无畏号战舰》，在2005年的评比中，这幅画荣登英国最优秀画作宝座。还有维米尔的代表作品《带珍珠耳环的少女》，表现了普通人物的自然美，有人称它为“北方的蒙娜丽莎”或“荷兰的蒙娜丽莎”。此外，惠斯勒的《母亲》也被称为“维多利亚时代的蒙娜丽莎”。

这就是艺术史，你觉得它抽象吗？毫不抽象。

西方现代派绘画的主要代表人物、西班牙大画家兼雕塑家毕加索曾说过：

“每个孩子都是天生的艺术家，问题是怎样在孩子成长过程中保持这种天分。”

要想解决这个问题，除了保持婴儿那种“观看先于语言”^①的良好势头以外，就是要尽早地了解一些艺术史的知识。正如希利尔在开篇中讲到的，一个六岁的孩子就可以说出埃及壁画中的人物到底有什么毛病，也就是说六岁的孩子已经具备了了解艺术史的基本素养。可能你会询问，了解艺术史的知识有什么用呢？当然，我也不会说那些大道理。我只想告诉你，等你具备了一定的艺术背景知识后，你去看画展，或者仅仅是注意一幢建筑，你就会有更多的体悟，那样也就是说你的思维空间乃至生活空间都得到了拓展。在你看完本书中那些图片“复制品”之后，可以找机会去观赏那些原作，体会展现在眼前的作品材质的静谧与冷凝，品味作者创作它时的炽烈激情，再与头脑中已有的作品内外的故事相交融，你就书写了仅仅属于你自己的“艺术史”。

杨立新

2014年8月于国关 斗宝斋

^① 这个观点出自英国画家，艺术史学家约翰·伯格（John Berger）等人著的《观看之道》（Ways of Seeing）。

第一部分 绘 画

第1章	世界上最古老的绘画·····	002
第2章	这幅画有什么毛病?·····	006
第3章	宫殿里的拼图·····	010
第4章	愚人画·····	013
第5章	瓶与罐上的绘画·····	017
第6章	耶稣和基督徒的画·····	020
第7章	牧童画家·····	023
第8章	天使般的兄弟·····	027
第9章	文艺复兴时期的画家·····	030
第10章	罪恶与布道·····	034
第11章	伟大的老师和“最伟大的”学生·····	038
第12章	画画的雕塑家·····	041
第13章	列奥纳多·达·芬奇·····	044
第14章	六个威尼斯画家·····	048
第15章	裁缝之子与光影大师·····	052
第16章	佛兰芒人·····	056
第17章	两个荷兰人·····	062
第18章	丢勒和小荷尔拜因·····	066
第19章	遗忘与发现·····	070
第20章	话说西班牙画家·····	072

第21章	风景画和广告牌	077
第22章	动荡的年代	081
第23章	迟到的开始	086
第24章	三个迥然不同的英国画家	091
第25章	几位非常贫穷的画家	096
第26章	最重要的人物	100
第27章	后印象派	103
第28章	早期美国画家	107
第29章	更多的美国画家	111
第30章	两位身居欧洲的美国画家	115
第31章	“真人”画家	118
第32章	非写实与超现实主义	123
第33章	其他现代派画家	127

第二部分 雕塑

第1章	最早的雕像	134
第2章	巨像与小雕像	138
第3章	基路伯和国王	142
第4章	大理石雕像	145
第5章	自然的站姿	148
第6章	古希腊最伟大的雕塑家	151
第7章	后非狄亚斯时代	155
第8章	石膏模型	159
第9章	宝石小雕像	163
第10章	陶土塑像	166