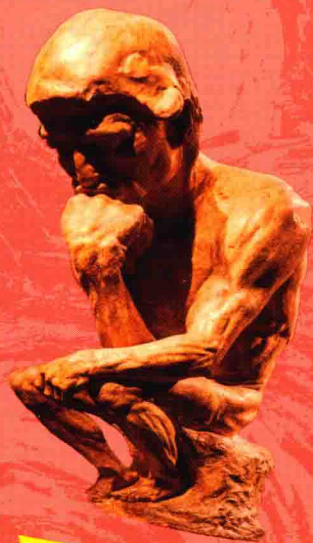

希利尔
讲艺术史

第3版

希利尔

A CHILD'S
ART HISTORY
OF THE
WORLD

讲

艺术史

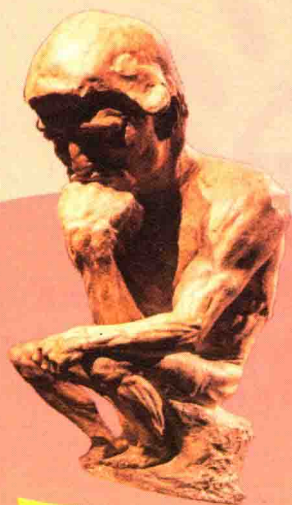
(彩色珍藏版)

【美】希利尔 著
文静 译

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

石油工业出版社

希利尔

A CHILD'S
ART HISTORY
OF THE
WORLD

艺术史

(彩色珍藏版)

[美] 希利尔 著
文静 译

石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

希利尔讲艺术史：彩色珍藏版 / (美) 希利尔著；
文静译. --3 版. --北京：石油工业出版社，2017.8

ISBN 978-7-5183-1817-9

I. ①希… II. ①希… ②文… 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 (2017) 第 052313 号

希利尔讲艺术史 (彩色珍藏版)

【美】希利尔 著；文静 译

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

编辑部：(010) 64523644

团财部：(010) 64523731 64523649

经 销：全国新华书店

印 刷：北京市兆成印刷有限责任公司

2017 年 8 月第 3 版 2017 年 8 月第 6 次印刷

710 × 1000 毫米 开本：1/16 印张：21.75

字 数：348 千字

定 价：49.80 元

(如发现印装质量问题，我社图书营销中心负责调换)

版权所有，翻印必究

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。希利尔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打好写作、阅读和数学等学科基础，在此基础之上，孩子也应当接受生动、有趣的历史、地理、艺术的系统教育，因为“历史、地理和艺术其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。希利尔立志为孩子编写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上市就轰动了欧美教育界，不断再版，成为英国、美国等国家著名的儿童读物。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，而不看重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著作的根本

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，他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。所以近年来，希利尔的这套著作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。2013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来担当译者，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示由衷的感谢！

目 录

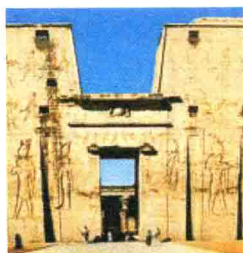
第一章 绘画

- 2 世界上最古老的图画
- 6 这幅画出了什么毛病
- 10 宫殿上的拼图
- 14 愚人耳目的画
- 17 瓶瓶罐罐上的绘画
- 19 耶稣像和基督教徒
- 22 牧童画家
- 26 天使般的兄弟
- 29 文艺复兴时期的画家
- 32 罪恶与训诫
- 36 伟大的老师和“最伟大的”学生
- 39 作画的雕塑家
- 43 列奥纳多·达·芬奇
- 47 六个威尼斯画家
- 51 裁缝之子和光影大师
- 55 佛兰德斯人
- 59 两个荷兰人
- 63 德国画家
- 66 遗忘与发现
- 68 “画”说西班牙人

- 72 风景画和广告牌
- 76 动荡时期
- 80 “黑马”国度
- 85 三个英国人
- 90 穷画家们
- 94 法国印象派
- 98 后印象主义
- 101 早期的美国画家
- 105 早期的美国画家2
- 109 两位欧裔美国人
- 112 画真实人物的艺术家

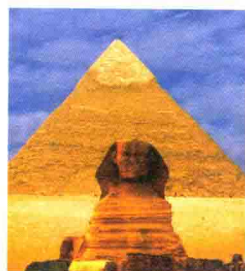
第二章

雕塑

- 118 最古老的雕像
- 122 最大人像和矮人像
- 126 挖出来的雕塑
- 130 古希腊雕像
- 133 站立的雕像
- 136 最伟大的古希腊雕塑家
- 141 残缺的雕像
- 145 石膏雕塑
- 149 宝石浮雕
- 153 陶塑
- 156 半身像和浮雕
- 160 教堂的雕塑
- 163 天堂之门
- 165 寻宝人和秘密
- 169 两尊最优秀的骑士雕像
- 172 全能艺术家
- 175 切利尼的珀尔修斯

- 178 米开朗琪罗之后
- 181 一个意大利人和一个丹麦人
- 184 两美分邮票上的头像
- 187 狮子、圣人和国王
- 191 珍贵的礼物
- 194 思考的雕塑
- 196 美国雕塑
- 200 圣·高登斯及其作品
- 204 雕塑家弗伦奇
- 206 两位女雕塑家
- 209 路的尽头

第三章 建筑

- 214 哪座房子最古老
- 220 埃及的神庙
- 223 土砖宫殿
- 227 完美的建筑
- 232 女式建筑
- 235 建筑新潮流
- 239 罗马不是一天建成的
- 243 花饰
- 247 早期基督教堂风格
- 251 早期东方基督教堂风格
- 257 “黑暗时代”中的光明
- 260 圆形拱门
- 264 城堡
- 267 直入云端的建筑
- 271 献给圣母的赞歌
- 277 乡村教堂
- 281 环游欧洲

286	芝麻开门
291	麻烦的圆顶
295	历史与未来
299	英国人的家
303	商标
307	打破常规
311	英国文艺复兴风格
315	从小木屋到大房子
320	首都华盛顿和国会大厦
324	彩虹和葡萄藤
330	摩天大楼
335	建筑新思想

第一章

绘 画

世界上最古老的图画

老师上课的时候，我习惯握着一支铅笔。在我的木头课桌上有两个不知从哪儿来的小点，它们相隔几十厘米。我用铅笔尖在其中一个小点上轻轻一戳，接着又戳了戳另外一个小点，神奇的事情出现了——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，再用一条弧线连起来，看上去真像一副眼镜。

第二天，我在这双眼睛下面画上了鼻子和嘴巴。

第三天，我又添了耳朵和头发。

第四天，我在头发上加了一顶帽子。

第五天，我又给它加了一个身子，胳膊、腿和脚什么都有了。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，线条越来越深，直到它们刻入课桌，留下一道道凹迹。

第七天，就在我的画快大功告成之际，老师发现了我的举动，把我破坏课桌的行为告诉了我爸妈。

第八天，爸妈只好掏钱买了新的课桌，而我的心思还在那个小人身上，压根儿没把这当回事。

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，他千万不要成为艺术家，不然我要花的钱比一张新课桌的价格要多得多。”最终，我也没能成为艺术家。

我想起了另外一所小学，他们在教学楼大厅内放了一张大桌子，专门给孩子们涂涂画画。这张大桌子上写着：“珍惜你的课桌，如果你忍不住想画画，请在这张桌子上画吧。”

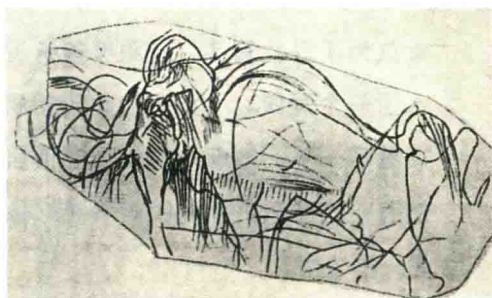
当你把一支铅笔放到一个酷爱画画的人手中，那么，谁也无法制止他想画画的欲望。就算是在上课，或者是接电话，只要手边有个小本子，他肯定会在本子上画点东西，比如圆圈、人脸、三角形或正方形。如果身边没有本子，他就会在桌子或者墙壁上画。反正他就是忍不住想画些什么。

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，只要是人，肯定喜欢。动物可以学会人类会做的许多事，可它们却学不会画画。小狗可以用两只脚走路，用嘴叼来报纸；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。但是，只有人类是唯一会画画的动物。

有哪个孩子没有画过画？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，可还是比那些不会画画的动物厉害多了。

人类从什么时候学会画画的呢？很久以前，那些居住在山洞里的原始人，他们浑身长满了浓密的毛发，看起来像是野生动物，可他们已经学会了画画。那时候没有纸和铅笔，他们就在山洞的岩壁上画画。他们不会把画好的图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。

他们用尖锐的石头在墙上刻出图案，或者用颜料直接涂在墙上。当时，人们把有颜色的黏土掺和动物的油脂制成颜料，这种方法通常只能制作出红和黄两种

猛犸图（发现于法国拉·马德冷洞）

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。还有些图画是用烧过的木棍画出来的，比如燃烧过的木棍可以画出黑色的线条。此外，人们还在动物的骨头上画画，比如在鹿角或象牙上。

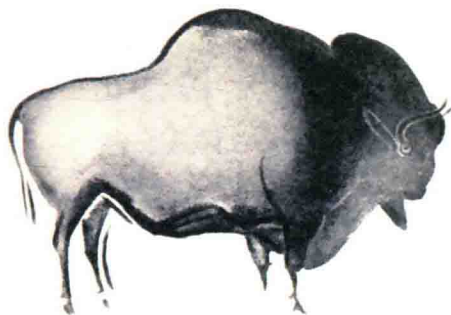
猜一猜，这些住在洞穴里的原始人会画些什么呢？如果让你随便画点东西，然后我来猜你画的内容，我想你画的无非不超过这么几种：一只猫、一艘船、一辆车、一座房子、一棵树、一朵花或者一个人。除此之外，还有别的吗？

事实上，原始人总是画一种东西，不是男人也不是女人，不是树也不是花，更不是景色——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。他们画的动物特别特别大，看上去挺奇怪的。不过他们画得都非常棒，现在还能看清楚那些动物的轮廓。

这是一种神奇的动物，它不像猫，也不像我们见过的任何动物。它只存在于原始人生活的时代。它看上去像大象，耳朵比现在的大象要短得多，个头大、毛发特别长。相比之下，现在的大象身上并没有毛发，都是皮，我们称这种动物为长毛象。那时候，气候十分寒冷，长毛象长长的毛发可以为它保持体温。

长毛象在很久很久以前就灭绝了，我们现在没法亲眼见到长毛象的模样。可我们找到了它们的骨头，把这些骨头拼凑在一块，一副完整的长毛象骨架标本就出现了。直到今天，我们仍然称呼这个庞然大物为“长毛象”。美国的肯塔基州有个长毛象洞，叫这个名字不是因为长毛象在这里居住过，而是因为在这个洞穴很庞大。

除了长毛象外，原始人也画其他动物，比如美洲野牛，美洲野牛是水牛的一种。

野牛图

很久以前，在西班牙，有个小女孩为了寻找箭头，她跟着爸爸进入了一个洞穴。小女孩抬起头朝洞顶看了一下，她意外地发现洞顶居然有一些图画，那些图画看起来像是一群公牛。

“爸爸快看，有公牛。”小女孩

喊道。

爸爸急忙叫着：“公牛在哪？公牛在哪？”原来他以为是真的公牛。

原始人画的动物里，有许多与今天的动物长得差不多，比如驯鹿、长角鹿、熊，还有狼。

原始人住的岩洞里没有窗户，唯一的光线就是他们插在岩壁上的火把。他们在画这些图画时，洞穴里面非常昏暗。你会不会问，他们为什么要画这些画呢？是为了给自己的住所增添些装饰吗？

我认为，他们画这些动物，也许是为了求得好运气。也许是他们想讲述一个故事，或者记录下他们宰杀的某种动物。还有一种可能，就是他们忍不住想画些什么，就像小朋友们总想在自家房子的墙壁上涂涂画画。

这些居住在山洞里的原始人在几千年前就去世了。你还能想出有哪些东西可以像这些画一样保存这么长时间的吗？

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穴的墙壁和顶上画画。古代的埃及人住在屋子里，不住在洞穴内，他们不在墙壁和天花板上画画。

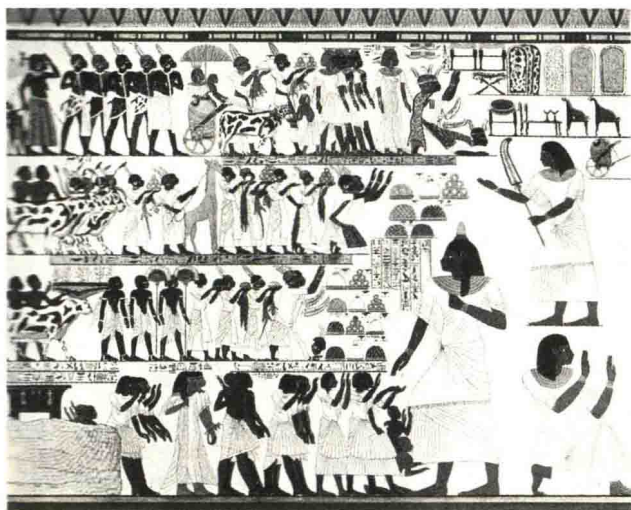
古埃及人住的是小土屋，那些小土屋比洞穴好不了多少，比起自己活着的时候住的房子，他们更关注自己死后住的地方（我们称它为坟墓），以及他们为神灵建造的房子（我们称它为神殿）。古埃及人认为，人死后绝对不能埋在地下。尼罗河在每年夏天都会定期涨潮，在一年之中，埃及的很大一部分土地，多半时间会被水淹没，因此不适合土葬（埋在地下）。古埃及人相信，人死之后，尸体在几千年后又会复活，因此，富翁们会给自己建造非常大的陵墓，死后就埋在这巨大的陵墓里面。古埃及人希望自己的尸体像放在保险柜里的宝贝那样安全，所以用来建造陵墓的不是木头或其他类似的东西，而是坚固的石头和砖块。另外，在古埃及时代，人死之后，人们会给尸体抹上一种防止身体腐烂的药物，这样尸体就不会腐烂了。

这些经过药物处理的尸体叫作木乃伊，人们用一个人形的木盒装它。在这些木盒、陵墓，以及神殿的石墙上，有许许多多的图画，没有一点儿缝隙。一般来说，在主人去世前这些图画就画好了。

这些画在木盒、陵墓和神殿上的画，和那些居住在洞穴中的原始人画的画完全不同，画的内容不再是牛之类的野生动物。当然，古埃及人也会画一些动物，可大部分还是人物画，比如普通平民、皇亲贵族，还有各样神灵。

通过看画，可以判断出小孩的年龄，方法是这样的：给小孩看三张人脸的

画，每张画上的人脸都缺一点东西，比如第一张画上没有嘴巴，第二张没有鼻子，第三张没有眼睛。问问孩子，每张画上都缺少了什么。也许你会认为，孩子都可以答出来。可事实却是：小于六岁的孩子完全看不出这些画上都缺少了什么。因此，说不出缺少东西的孩子，大致可以判定为还不到六岁。

洞穴中的画（一）

这里有一幅古埃及人画的画，画的是一个正在做长矛的人，也就是长矛匠。画中有几处不正确的地方，我不知道你是不是可以看出这幅画的问题所在。

我先不告诉你答案，你可以自己试试看找出画中的问题。如果看不出，可能你还不到六岁，当然也可能你已经六十多岁了，因为许多年龄大的人也不一定能看出来。这有点儿像猜谜，那么你有没有猜出答案呢？

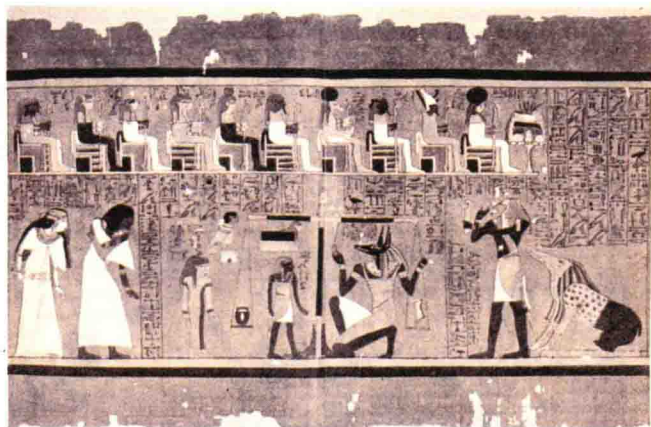
答案是这样的：画中人的眼睛是直视着我们的，但他的脸却偏向一边。所以，这幅画的问题是：一张侧面的脸上画了一只朝着正面的眼睛。

还有，这幅画另外一个奇怪的地方是，画中人物的身体是扭曲的：他的双肩正对着我们，但是臀部、腿和脚却是侧面的。

这是为什么呢？原来，古埃及人作画时遵守“正面侧身律”。“正面侧身律”是指人物的眼睛和双肩是正面的，脸部和身体却是侧面的。古埃及的每个画家都使用这种画法，他们也必须这样画。

不知道你是否看过杂志封面

洞穴中的画（二）

上的图画？有的画是漂亮的女孩和鲜花，有的画是一个完整的故事，或者是故事的某一个部分。在这些故事性的图画里，有些会有文字，来说明画的意思。而有些却没有文字，虽然没有任何文字，却依旧可

以讲述一个故事。我们把这种画叫作插画。

古埃及的画大多数画的都是一个故事，如一位已经去世的国王或者王后的故事：他们在阅兵，他们的某次狩猎等。这些画大都是插画，在画的周围通常会有文字，用来说明图画的内容。事实上，这些文字本身也像图画，它们是从图画中演变而来的，我们把它称为象形文字。

通常情况下，当古埃及人画一位国王和许多民众时，国王会被画得十分高大，而其他人都非常矮小。画中的国王看起来就像个巨人，比其他人大两三倍，这是为了显示出国王的伟大。

当我们画一群人时，需要区别前后，我们可以把后面的人画小一点。但古埃及人并不知道这种做法，于是在他们的画里，远处和近处的人一样大。他们将后面的人画在前边人的上面，用这种方法来区别人物的前后位置。

我们现在有各种颜色的颜料，但古埃及人只有红色、黄色、蓝色、绿色这四种亮色，以及黑色、白色和棕色等几种暗

