

教育家希利尔送给世界儿童的礼物

历史是时间的纵深，地理是空间上的广博，
艺术则是孩子心灵的寄托

希利尔讲 儿童艺术史

[美] 维吉尔·莫里斯·希利尔◎著

李 硕◎编译

A Child's History
Of Art

我们一起来开启艺术之旅吧!

北方妇女儿童出版社

Xilier Jiang
Ertong Yishushi

希利尔 讲儿童 艺术史

[美] 维吉尔·莫里斯·希利尔◎著

李 硕◎编译

北方妇女儿童出版社
· 长 春 ·

※版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

希利尔讲儿童艺术史 / (美) 维吉尔·莫里斯·希利尔著; 李硕编译. -- 长春: 北方妇女儿童出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5585-1114-1

I. ①希… II. ①维… ②李… 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 (2017) 第 120640 号

希利尔讲儿童艺术史

XILI'ER JIANG ERTONG YISHUSHI

出版人 刘刚
出版统筹 师晓晖
编 译 李硕
责任编辑 李严 肖巍
装帧设计 孙鸣远

开 本 720mm×1000mm 1/16
字 数 475 千字
印 张 23

版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷
出 版 北方妇女儿童出版社
发 行 北方妇女儿童出版社
地 址 长春市人民大街 4646 号 邮 编 130021
电 话 总编办 0431-85644803 发行科 0431-85640624
印 刷 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

定 价 75.00 元

前言

Qianyan

维吉尔·莫里斯·希利尔，美国著名的儿童教育家、科普作家。在从事儿童教育事业的过程中，希利尔发现孩子们用的传统教科书都太枯燥乏味，不能吸引孩子的阅读兴趣。因此，他立志要编写一套读起来生动有趣的科普读物，让孩子们真正爱上知识。他把自己上课时所用的材料整理出来，编成了《希利尔讲儿童世界历史》《希利尔讲儿童世界地理》《希利尔讲儿童艺术史》三本教材。

希利尔天生是一个好老师，他认为教育的目的不应该只是灌输，而更应该教会孩子主动、自觉地学习，这就需要让孩子们感受到自己所学的东西是美好而有趣的。这三本书系统体现了希利尔的教育理念，书中远离了一般教科书的那种冷漠生硬和机械教条，而是用一种娓娓道来的语气，为孩子们展示了一个趣味盎然的世界。

如今，希利尔的作品经过了一个世纪的洗礼，已经成为西方教育界可载入史册的宝贵遗产，在世界各国广为流传。为此，我们将这套丛书重新编排，使其更符合中国孩子的阅读习惯，带领他们打开学习历史、地理和艺术知识的大门。

目 录

Mulu

第一部分 绘 画

第一章	世界上最古老的画	2
第二章	这幅画有什么问题	7
第三章	宫殿里的拼图	11
第四章	栩栩如生的画	15
第五章	瓶子和罐子上的画	19
第六章	基督教画家和耶稣像	21
第七章	牧童画家	23
第八章	天使般的兄弟	27
第九章	“重生”的画家	30
第十章	罪恶与布道	34
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	43
第十三章	列奥纳多·达·芬奇	47
第十四章	六个威尼斯画家	51
第十五章	裁缝的儿子与光影大师	56
第十六章	佛兰德斯人	60
第十七章	两个荷兰人	67
第十八章	德国画家	72

第十九章 遗忘与发现	76
第二十章 说说西班牙画家	78
第二十一章 风景画和广告牌	83
第二十二章 动荡的年代	88
第二十三章 后来居上	94
第二十四章 三个不同的英国画家	101
第二十五章 贫穷的画家	107
第二十六章 最重要的角色	111
第二十七章 “后印象派”画家	115
第二十八章 美国画家	119
第二十九章 更多的美国画家	124
第三十章 两个欧洲籍的美国画家	129
第三十一章 现实生活中的画家	132
第三十二章 非写实与超现实	138
第三十三章 其他现代派画家	143

第二部分 雕塑

第一章 第一座雕像	150
第二章 巨人像和小人像	154
第三章 基路伯和国王	159
第四章 大理石雕像	163
第五章 自然的站姿	166
第六章 最伟大的希腊雕塑家	169
第七章 菲狄亚斯之后	173
第八章 石膏模型	177
第九章 小小珍品	181

第十章 陶土塑像·····	184
第十一章 半身像和浮雕·····	187
第十二章 石头里的故事·····	190
第十三章 天堂之门·····	194
第十四章 寻宝人和一个秘密·····	197
第十五章 亚军和冠军·····	201
第十六章 四项全能·····	204
第十七章 切利尼和他的珀耳修斯青铜像·····	207
第十八章 米开朗琪罗时代之后·····	210
第十九章 一个意大利人和一个丹麦人·····	213
第二十章 两分邮票上的头像·····	215
第二十一章 狮子、圣人和国王·····	218
第二十二章 俊美的礼物·····	221
第二十三章 思想家的思想·····	224
第二十四章 美国的雕塑家·····	227
第二十五章 美国最优秀的雕塑家·····	232
第二十六章 丹尼尔·切斯特·法兰奇·····	235
第二十七章 女性雕塑家的作品·····	237
第二十八章 最后介绍的雕塑·····	239
第二十九章 现代雕塑·····	242

第三部分 建筑

第一章 最古老的房子·····	246
第二章 神灵住的房子·····	251
第三章 泥块建造的宫殿和神庙·····	254
第四章 完美的建筑·····	258

第五章 女性风格的建筑·····	262
第六章 建筑的新风潮·····	265
第七章 罗马不是一天建成的·····	268
第八章 建筑边饰·····	273
第九章 早期基督教堂风格·····	276
第十章 早期东方建筑·····	279
第十一章 黑暗中的光亮·····	284
第十二章 圆 拱·····	286
第十三章 城 堡·····	290
第十四章 直指天际的高塔·····	293
第十五章 圣母马利亚的赞美诗·····	296
第十六章 乡村教堂·····	300
第十七章 世界各处·····	304
第十八章 “芝麻开门”·····	308
第十九章 拱顶的烦扰·····	312
第二十章 回顾历史,开创未来·····	315
第二十一章 英国之家·····	319
第二十二章 商 标·····	323
第二十三章 打破陈规·····	328
第二十四章 英国文艺复兴风格·····	331
第二十五章 从小茅舍到大房子·····	335
第二十六章 首都和国会大厦·····	341
第二十七章 “彩虹”和“葡萄藤”·····	345
第二十八章 摩天大楼·····	350
第二十九章 全新的建筑风格·····	355

第一部分
绘 画

第一章

世界上最古老的画

我手上拿着一支铅笔，一边听老师讲课，一边看着课桌。课桌上有两个相距大约三厘米的小黑点。我漫不经心地用铅笔尖在一个小黑点上涂抹了一下，又在另一个小黑点上涂抹了一下，这两个黑点就成了一双小眼睛。然后我又在每只眼睛周围画了一个圆圈，再用一条短弧线把两个圆圈连起来，这样就成了一副眼镜。

第二天，我在眼睛底下画了一个鼻子和一张嘴巴。

第三天，我加上了两只耳朵和一些头发，完成了一张脸。

第四天，我在这张脸上加了一顶帽子。

第五天，我给它加了身子，包括胳膊、腿和脚。

第六天，我用铅笔沿着画好的线条重重地描这幅画，一遍又一遍地把线条加深，直到它们在课桌上留下一道道深深的凹痕。

第七天，我的画作完成了，但同时也被老师发现了。

第八天，我爸爸收到了购买新课桌的通知，而我得到了……嗯，你应该能猜到是什么。

我妈妈说：“说不定他会成为一个艺术家呢。”

“天哪，那可得阻止他！”我爸爸说，“要不然我要花的可就远不止一张新课桌的

钱啦。”后来，老天果然阻止了我。

据我所知，有所小学的学校大厅里放了一张大木桌，专门用来给学生们画画，木桌的上方写着一行字：

如果你实在忍不住要画画，就画在这张桌子上吧，别在你的课桌上画。

只要把一支笔放到一个人手中，他肯定会忍不住要画些什么。不管他是在听老师讲课，还是在接电话，只要他的手边有本子，或是一张纸，他就会在上面画些圆形、三角形、正方形、人脸什么的。如果没有本子，那他可能就会在桌面上或者墙壁上画。总之，他就是会忍不住要画些什么。你想想看，哪本电话簿上不是画满了东西的？我们认为这是人的本性，只要是人就会这么做。

现如今，动物也能够学会许多人类会做的事，但画画却是动物怎么都学不会的。狗可以学着用两条腿走路去取报纸，熊能学会跳舞，马能学会数数，猴子可以学会用杯子喝水，鹦鹉甚至能学人说话……但是这些动物都不能学会画画，人是唯一可以学会画画的动物。

每个小孩，不论是男孩还是女孩，肯定都在某些时候某个地方画过画，你是不是也被我说中了？我猜，你可能画过一匹马、一座小屋、一艘船、一辆汽车、一只猫或一只狗。也许有人说你画的那只狗看起来像是一只猫，甚至有人说像是毛毛虫。但即使如此，你也比其他动物要强得多，因为它们根本就不会画画。

在很久很久以前，人类住在洞穴里，他们像野生动物一样浑身长着长毛，但即使是这样的远古人类，他们也是会画画的。那时候没有纸和笔，远古人类就直接在洞穴的岩壁上或洞穴顶上画画，画好的图画也就不用像今天的绘画一样，被人们用画框装裱起来再挂在墙上。

有些画是直接墙上刻出来的，有些画在刻过了之后还会上色。远古人类使用的颜料是用有色黏土和动物油脂混合而成的，通常只有红、黄两种

法国拉斯科洞窟壁画

从画面中，我们看到：一头野牛正冲向一个鸟人，鸟人附近有一只鸟站立在枝头，野牛身上则已被一支矛刺穿，腹下流出大量的肠子，但还在拼命挣扎着向鸟人冲去。

法国拉斯科洞窟壁画

法国拉斯科洞窟被誉为“史前的卢浮宫”，洞窟中的动物壁画是人类美术史上最早的绘画记录，距今已有 15000 年左右。图上这幅壁画表现的是原始人类拿着弓箭射杀野鹿的场景。

颜色。或者，他们直接用血做颜料，血一开始是红色的，之后会变成暗黑色。其中有些图画，像是用烧过的木棍画的，就像我们用燃过的火柴画出黑色的线条一样。还有一些画不是画出来的，而是刻在骨头上的，比如鹿角上或象牙上。

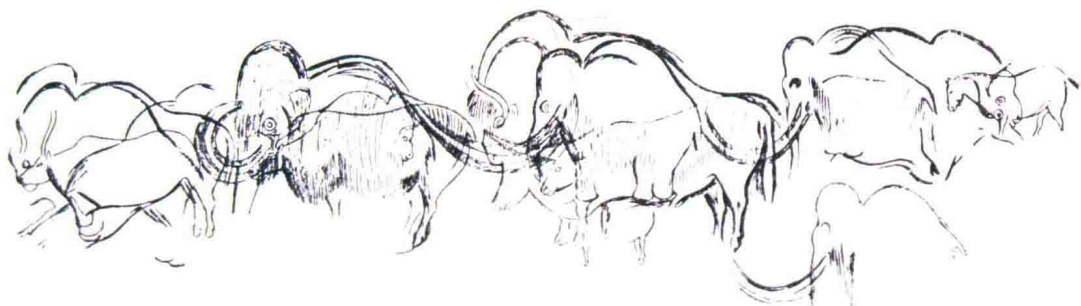
你认为远古人类会画什么呢？假如我让你画点什么，随便什么都可以，试试看。我想你画的东西估计不会超过以下五种：首先，我猜你会画一只猫；其次，我猜是一艘帆船或是一辆汽车；第三，我猜是一座房屋；第四，我猜是一棵树或一朵花；最后，我猜是一个人。除了这些之外，还有别的吗？

好吧，我来告诉你答案，远古人类只画一种东西。不是男人，不是女人，不是树，不是花，也不是风景。他们画的主要是动物，你猜是哪种动物？狗？不，不是狗。马？不，也不是。狮子？不，更不是狮子。他们画的动物一般

都很大，很奇特。但他们并不是乱画的，反倒都画得很好，所以今天的我们一眼就能看出他们画的都是些什么动物。这里就有一张远古人类在几千年前画的画。

你能看出这幅画画的是某种动物，而这个动物不是猫，也不是毛毛虫。这是真实生活在他们那个时代的动物。它看上去像一头大象，事实上，它确实是一种体形巨大的象，但它的耳朵没有现在大象的耳朵长，而且它长着长长的毛。现在的大象都长着兽皮，但几乎没有毛。我们把这种动物叫作“猛犸”。猛犸生活的年代，地球的气候非常寒冷，所以它长着长毛来保暖。另外，猛犸比现在的大象要大得多。

现在世界上已经没有活的猛犸了，但人们找到了它们的骨头，并将这些骨头拼起来，组成了巨大的骨架。如今在美国，人们依然把非常庞大的东西叫作“猛犸”。你们

发现于法国拉·马德冷洞的猛犸图

可能听说过美国肯塔基州的“猛犸洞”，事实上那里以前从来没有猛犸住过，它叫这个名字只是因为它是一个非常巨大的山洞。

除了猛犸之外，远古人类也画其他的动物，其中就有美洲野牛，这是一种水牛。在美国的五分硬币上面，你可以看到美洲野牛的图案，它看上去有点像公牛。以前，在西班牙，有个小女孩跟着她爸爸到一个山洞里去找箭头。当她爸爸在地上找箭头的时候，小女孩则仰头望了一下洞顶，发现洞顶上画着一些东西，看起来像一群公牛。小女孩就叫道：“快看，公牛！”她爸爸以为她看到了真的公牛，连忙惊慌叫道：“在哪儿？在哪儿？”

远古人类画的其他动物都很像我们今天的动物。他们画驯鹿、长角鹿、熊和狼，等等。

远古人类在画这些画的时候，洞穴里非常暗。因为当时的洞穴是没有窗户的，唯一的光线就是火把发出的光。那么，他们为什么要画这些画呢？当然，这些画不可能仅仅是用来装饰洞壁的。我们认为当时的人们画这些画是为了祈求好运，就像有些民族把马蹄铁挂在门外，希望可以辟邪、带来好运一样。当然，他们可

美国5美分硬币，一面是印第安人头像，一面是美洲野牛像

受伤的野牛

这幅洞穴壁画发现于西班牙的阿尔塔米拉山洞,这个山洞中还有其他野牛图,但最著名的是图上这一幅。壁画中描绘了两只受伤的野牛,它们的身躯蜷缩成一团,但仍试图站起来。

能是希望讲述一个故事,或者记载他们宰杀的某种动物。还有可能就是他们就是忍不住想画点什么,就像今天的小孩总是忍不住在车库的墙上画点东西,有时候甚至会画在自家房子的墙上,又或者像我一样,忍不住画在课桌上……

这些长着长胡须、长毛的远古人类画的画是世界上最古老的画,创作这些画的画家们早在几千年前就去世了。你能想到还有什么东西能像这些画一样保存这么久吗?

第二章

这幅画有什么问题

住在洞穴里的远古人类在洞壁上和洞顶上画画，古埃及人不住在洞穴里，而是住在房子里，但他们住的房子通常是小土屋，比远古人类居住的洞穴也好不了多少，不过他们并不在房子的墙壁或天花板上画画。古埃及人把画画在了他们认为重要的地方，而这些重要的地方不是他们活着时居住的房屋，而是他们死后住的地方——也就是我们说的“陵墓”。另外，古埃及人还很重视他们为神灵建造的房屋，就是神殿。

我们现代人死后，大部分都会被埋在地下，但古埃及人认为人死之后是千万不能埋在地下的。再说，埃及境内的尼罗河每年夏天都会发洪水，导致埃及大部分土地一年中差不多有半年时间都被淹在水下，这样的地理环境确实很不适合修建陵墓。

古埃及人相信，人死后，尸体会在几千年之后复活。因此国王和一些富人在自己还活着的时候就开始为自己修建陵墓，而且他们希望把自己的尸体放在一个安全的、万无一失的地方，就像是安全的保险柜那样的地方。“保险柜”肯定不能是木头做的，因为木头容易腐烂，所以建造这些陵墓的材料都是坚硬的石头、砖块，这样才能长久保存。不仅如此，古埃及人希望自己的尸体也能永久保存，所以人死后会被抹上药物、香料以防止腐烂。

这些用药物进行了防腐处理的尸体叫作“木乃伊”。木乃伊被装在外形与人体相似

的棺材里，古埃及人就在这种棺材上，或者叫作“木乃伊盒”上，以及陵墓和神殿的灰泥墙上绘画。层层叠叠的图画密密麻麻地覆盖了每一寸空间，而这些图画一般都是在人去世之前就已经画好了的。

古埃及人画在木乃伊盒、陵墓和神殿墙上的画，内容不再是原始人类画的野生动物。古埃及人画的大部分都是人：普通人、贵族、国王，还有各种神。当然有些画中也有动物，但与远古人类画的动物不一样。

有一个不用询问就能知道小孩年龄的方法，就是给孩子们看三幅画着人脸的画，但每幅画上的人脸都缺一些东西。比如，第一幅画上的脸没有眼睛，第二幅没有嘴巴，第三幅没有鼻子。然后让看画的小孩说出这些画都缺了什么。你可能认为，每个小孩都能正确回答，但事实上，小孩在六岁之前是完全看不出这些画都缺了什么的。因此，如果你问的小孩看不出画缺了什么，那你就推断他还不到六岁。

下图是一幅古埃及人画的画，画中有几处错误，你能看出来吗？这幅画画的是一个跪坐着的人，他正在制作长矛，就是一个制作长矛的工匠。我不知道你的年龄够不够大，能不能看出这幅画的问题在哪里。

在我告诉你答案之前，你试试看能不能找出画中的问题来。不过即使你看不出来，你也有可能已经六十多岁了，因为许多年龄大的人也会看不出问题来的。这有点像猜谜，你猜出来没有？

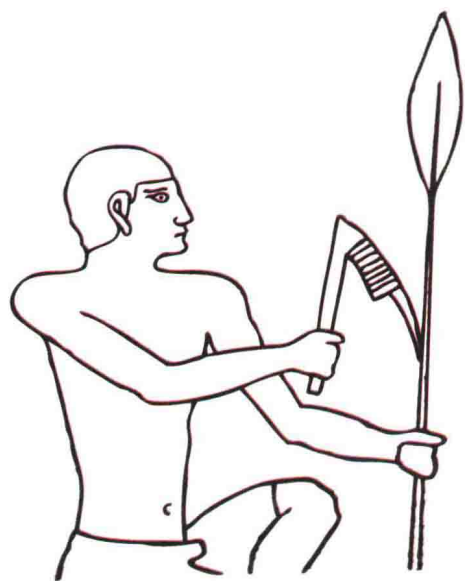
答案就是：画中人的眼睛是我们从正面看到的样子，但画中人的脸却是侧面朝向

我们的。所以这幅画的问题就是一只正面的眼睛画在了一张侧面的脸上。

这幅画还有一个奇怪的地方，就是画中人的身体是扭曲的，他的双肩是正面朝向我们的样子，但是双腿和双脚却是侧面朝向我们。

实际上，在古代埃及，所有的画家都会按照一种特定的方式来画一些特点的事物，这种方法叫作“正面侧身律”。所有古埃及画家学到的绘画方法都是这个，因此他们也只能画出我们看到的这种画——人物侧面的脸配上正面的眼睛，正面的肩膀配上侧面的腿和脚。

你注意过杂志封面上的画吗？有些画的是鲜花、美女，有些画的则是一个故事，或者是故事中的一个片段。有的讲述故事的图画下面

⑤ 《制作长矛的人》

还有说明图画含义的文字，有的图画不需要任何文字说明，就能讲述一个故事。我们把那些没有文字也能讲故事的图画叫作“插画”。

古埃及人的画大部分都是插画，有些插画有说明文字，有些没有。插画讲述的故事内容很丰富，比如去世的国王和王后生前的事迹——他们的征战、狩猎、巡游等等。这些画的上面、下面或者两边，常常配着描述这幅画的古埃及文字，这些文字看起来也像是图画，因为古埃及文字本身就是一种图画文字，叫作“象形文字”。

古埃及人画画的时候，除了遵循“正面侧身律”之外，还有一种规律，就是在一幅画上同时画国王和平民的时候，他们习惯把国王画得非常高大，把平民画得很矮小。这样一来，画中的国王就像是巨人，看起来是平民的两三倍高。而古埃及画家之所以这样画，就是为了表现国王是个大人物。

我们现在画一个人站在另一个人后面的远处时，会将后面的人画得比前面的人小一些，位置靠上一些。但古埃及人不知道这种画法，他们把后面的人画得和前面的人一样大。为了区别前后，古埃及画家就把后面的人画在前面的人的头顶上。

我们现在有各种各样的颜色，但古埃及人只有红色、黄色、绿色和蓝色四种鲜艳的颜色，以及黑色、白色和褐色。不过，古埃及人的画都很难褪色。你们知道，现在要找到不褪色的颜料是非常难的。窗帘、沙发罩，甚至衣服的颜色都会褪掉，除非它们是耐晒型的。然而古埃及人画的画，直到今天，颜色都还和几千年刚画好的时候一样鲜艳。因为古埃及人使用的颜料是不容易褪色的颜料，而且他们的画长期藏在太

《捕禽图》 埃及陵墓壁画

这幅画原本在埃及底比斯内巴蒙墓中，创作时间约为公元前1400年，现收藏在英国伦敦大英博物馆。壁画表现的是内巴蒙在沼泽地里捕鸟的场面，画中最大的人物是内巴蒙，身后是他的妻子，脚边是他的女儿，身前是一只协助捕猎的猎猫。