

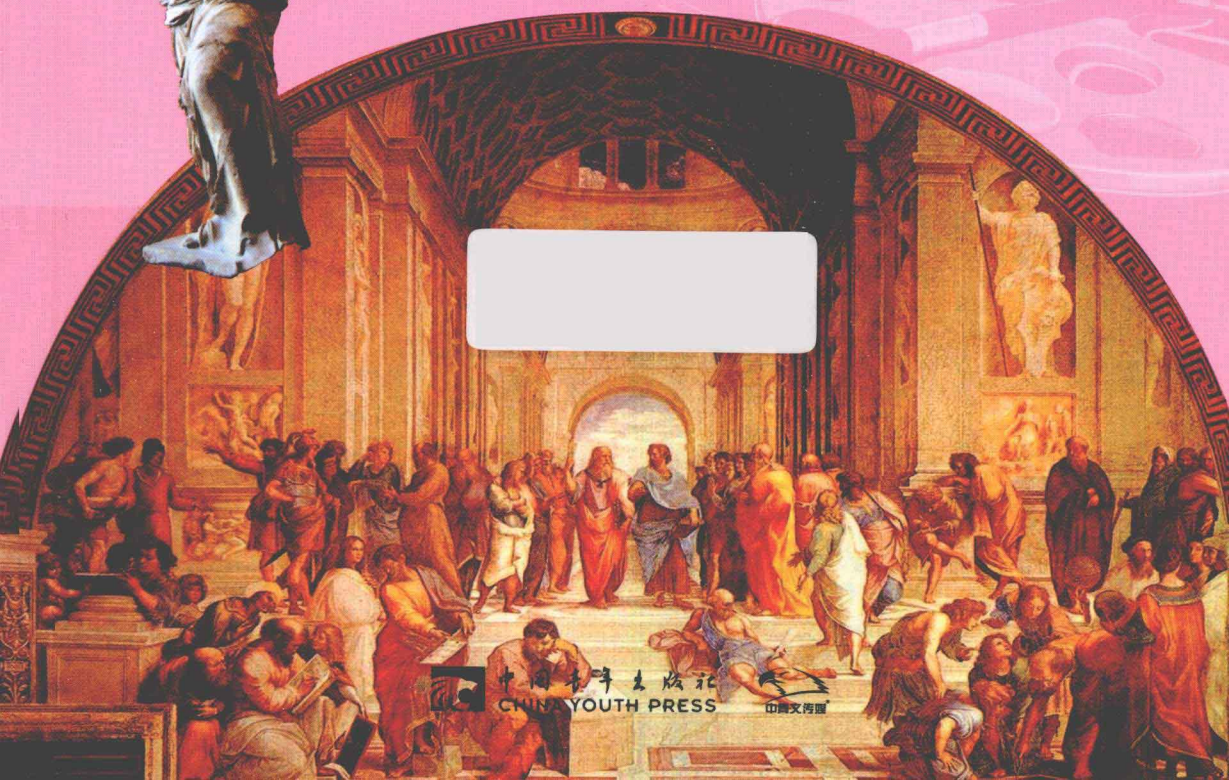
A CHILD'S HISTORY OF ART

美国中小学 艺术史读本

美国顶尖私立学校沿用至今的艺术教材
著名教育家希利尔为孩子们量身打造
一本书带领孩子体验轻松愉快的博物馆之旅

[美]维吉尔·莫里斯·希利尔

V. M. Hillyer 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

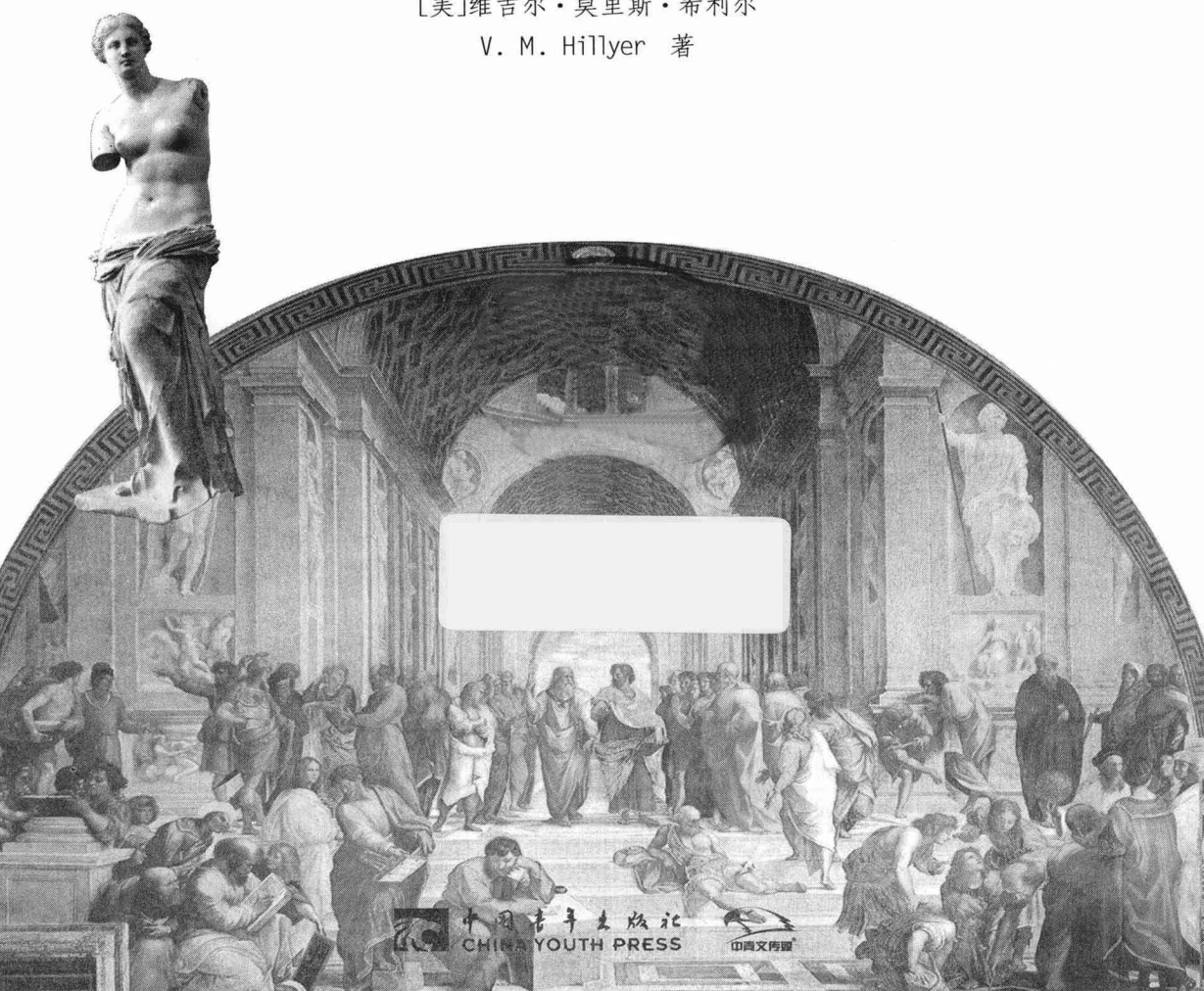
中国文联出版社

A CHILD'S HISTORY OF ART

美国中小学 艺术史读本

[美]维吉尔·莫里斯·希利尔

V. M. Hillyer 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国中小学艺术史读本 / (美) 希利尔著; 冯鲁华, 刘美译.

—北京: 中国青年出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5153-1921-6

I . ①美… II . ①希… ②冯… ③刘…

III . ①艺术史—世界—青年读物 ②艺术史—世界—少年读物 IV . ① J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 226706 号

美国中小学艺术史读本

作 者: [美] 维吉尔·莫里斯·希利尔

译 者: 冯鲁华 刘 美

责任编辑: 肖 佳 陈 晨

美术编辑: 李梓萌

出 版: 中国青年出版社

发 行: 北京中青文文化传媒有限公司

电 话: 010-65516873/65518035

公司网址: www.cyb.com.cn

购书网址: zqws.tmall.com www.diyijie.com

制 作: 中青文制作中心

印 刷: 北京盛源印刷有限公司

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16

字 数: 200千字

印 张: 19.5

书 号: ISBN 978-7-5153-1921-6

定 价: 36.00元

版权声明

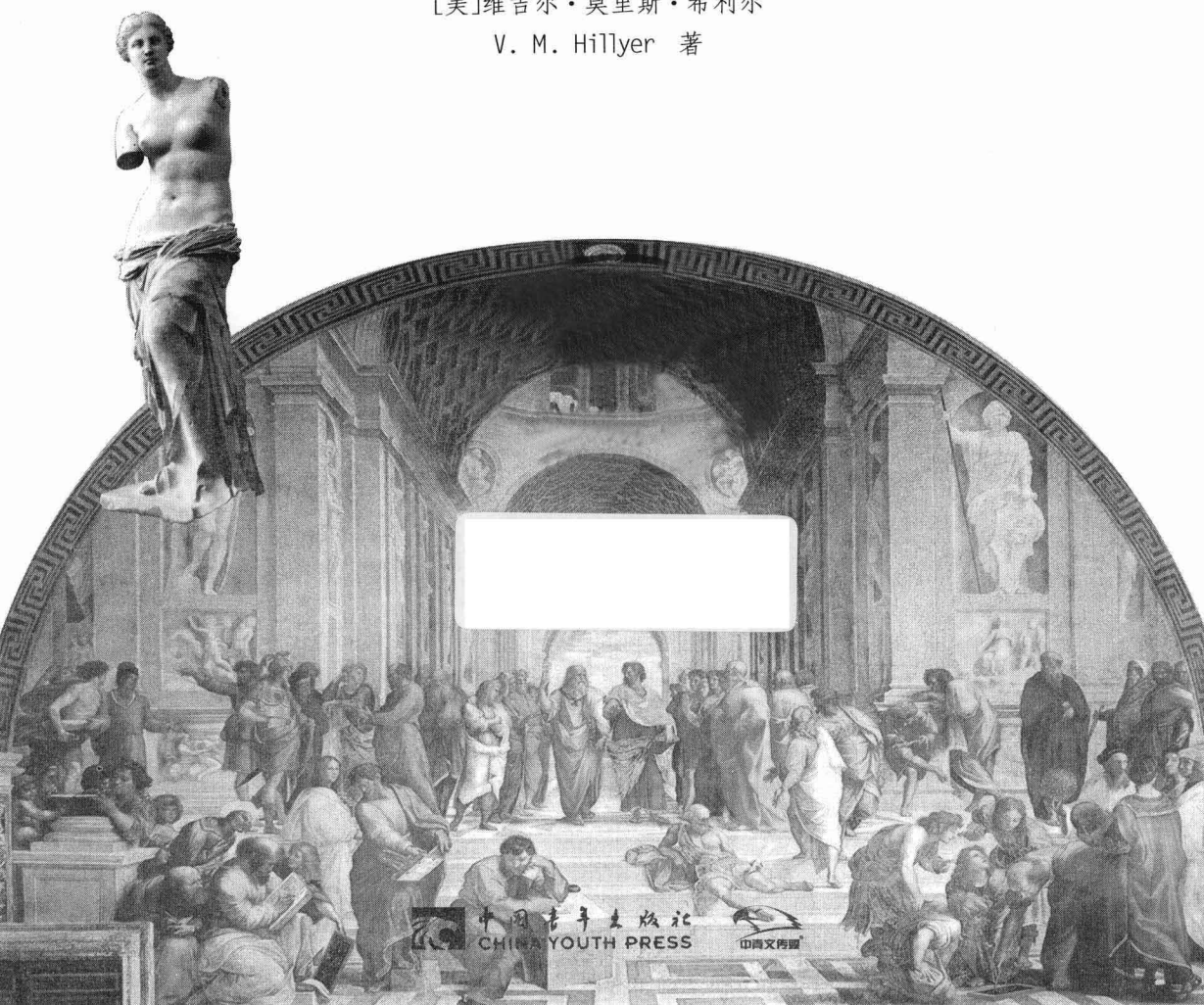
未经出版人事先书面许可, 对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播, 包括但不限于复印、录制、录音, 或通过任何数据库、在线信息、数字化产品或可检索的系统。

A CHILD'S HISTORY OF ART

美国中小学 艺术史读本

[美]维吉尔·莫里斯·希利尔

V. M. Hillyer 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国中小学艺术史读本 / (美) 希利尔著; 冯鲁华, 刘美译.

—北京: 中国青年出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5153-1921-6

I . ①美… II . ①希… ②冯… ③刘…

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 226706 号

美国中小学艺术史读本

作 者: [美] 维吉尔·莫里斯·希利尔

译 者: 冯鲁华 刘 美

责任编辑: 肖 佳 陈 晨

美术编辑: 李梓萌

出 版: 中国青年出版社

发 行: 北京中青文文化传媒有限公司

电 话: 010-65516873/65518035

公司网址: www.cyb.com.cn

购书网址: zqwts.tmall.com www.diyijie.com

制 作: 中青文制作中心

印 刷: 北京盛源印刷有限公司

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16

字 数: 200千字

印 张: 19.5

书 号: ISBN 978-7-5153-1921-6

定 价: 36.00元

版权声明

未经出版人事先书面许可, 对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播, 包括但不限于复印、录制、录音, 或通过任何数据库、在线信息、数字化产品或可检索的系统。

中青版图书, 版权所有, 盗版必究

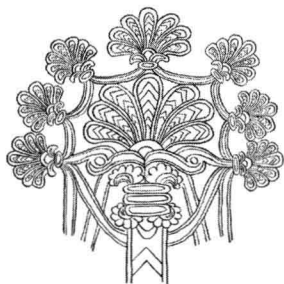
目录

contents

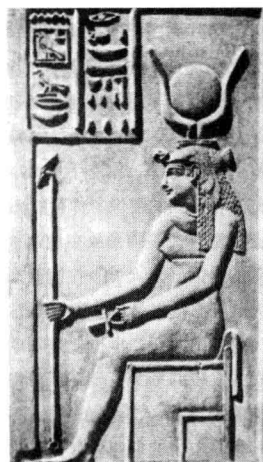

绘画篇

- 01 世界上最古老的图画 / 009
- 02 人死后住的房子 / 013
- 03 拼起来的图画 / 017
- 04 以假乱真的“愚人画” / 020
- 05 瓶子上的画 / 023
- 06 世界上画像最多的人 / 025
- 07 牧童画家 / 028
- 08 天使般的兄弟 / 032
- 09 文艺复兴时期的画家 / 035
- 10 罪恶与布道 / 038
- 11 伟大的老师和“最伟大的”学生 / 043
- 12 会画画的雕塑家 / 046
- 13 伟大的达·芬奇 / 050
- 14 六位威尼斯画家 / 054
- 15 裁缝之子和光影大师 / 058
- 16 佛兰芒画家 / 062
- 17 两个荷兰画家 / 067
- 18 德国画家 / 071
- 19 被遗忘的画家 / 075

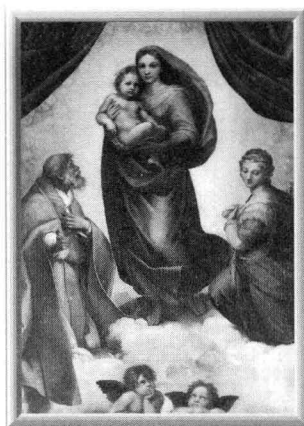

- 20 西班牙画家 / 077
- 21 风景画大师 / 082
- 22 动荡的时代 / 085
- 23 起步较晚的英国画家 / 090
- 24 三位与众不同的英国画家 / 096
- 25 穷困潦倒的画家们 / 100
- 26 一幅画中最重要的是什么 / 104
- 27 后印象派画家 / 107
- 28 早期美国画家 / 111
- 29 更多美国画家 / 115
- 30 两位欧裔美国人 / 119
- 31 地地道道的美国画家 / 122
- 32 非物象画和超现实画 / 126
- 33 其他的现代派画家 / 130

雕塑篇

- 34 人类历史上最早的雕塑 / 137
- 35 巨人和侏儒 / 142
- 36 亚述艺术家 / 146
- 37 大理石雕塑 / 150
- 38 自然的站姿 / 153
- 39 世界上最伟大的雕塑家 / 156
- 40 后菲狄亚斯时代 / 160
- 41 石膏模型 / 164
- 42 微小精致的珍宝 / 168

- 43 陶土雕塑 / 171
- 44 半身像和浮雕 / 173
- 45 石头里的故事 / 176
- 46 天堂之门 / 179
- 47 寻宝猎人和一个秘密 / 182
- 48 第二和第一 / 187
- 49 四项全能的艺术家的 / 191
- 50 切利尼和珀尔修斯 / 194
- 51 米开朗基罗之后的雕塑家 / 198
- 52 意大利雕塑家和丹麦雕塑家 / 201
- 53 一张邮票背后的故事 / 203
- 54 狮子、圣人和帝王 / 205
- 55 自由女神像 / 208
- 56 思想者的思考 / 210
- 57 美国雕塑家及其代表作 / 212
- 58 丹尼尔·切斯特·法兰奇 / 217
- 59 最后的雕塑 / 219
- 60 现代雕塑 / 222

建筑篇

- 61 世界上最古老的房子 / 227
- 62 神庙 / 231
- 63 朴实的宫殿和神庙 / 234
- 64 完美的帕特农神庙 / 238
- 65 女性建筑 / 242

- 66 造型各异的柱子 / 244
- 67 罗马不是一天建成的 / 247
- 68 早期的基督教堂 / 251
- 69 拜占庭风格建筑 / 254
- 70 黑暗中的光明 / 258
- 71 罗马式建筑 / 261
- 72 古堡 / 264
- 73 指向天空的哥特式建筑 / 266
- 74 巴黎圣母院 / 268
- 75 欧洲的哥特式建筑 / 271
- 76 伊斯兰建筑 / 274
- 77 佛罗伦萨大教堂穹顶的难题 / 278
- 78 承前启后的文艺复兴建筑 / 281
- 79 英国都铎式建筑 / 284
- 80 著名的法国建筑 / 287
- 81 创新的巴洛克式建筑 / 291
- 82 英国文艺复兴建筑 / 294
- 83 美国殖民地时期的建筑 / 297
- 84 华盛顿城市和国会大厦 / 302
- 85 摩天大楼 / 305
- 86 功能主义建筑 / 308

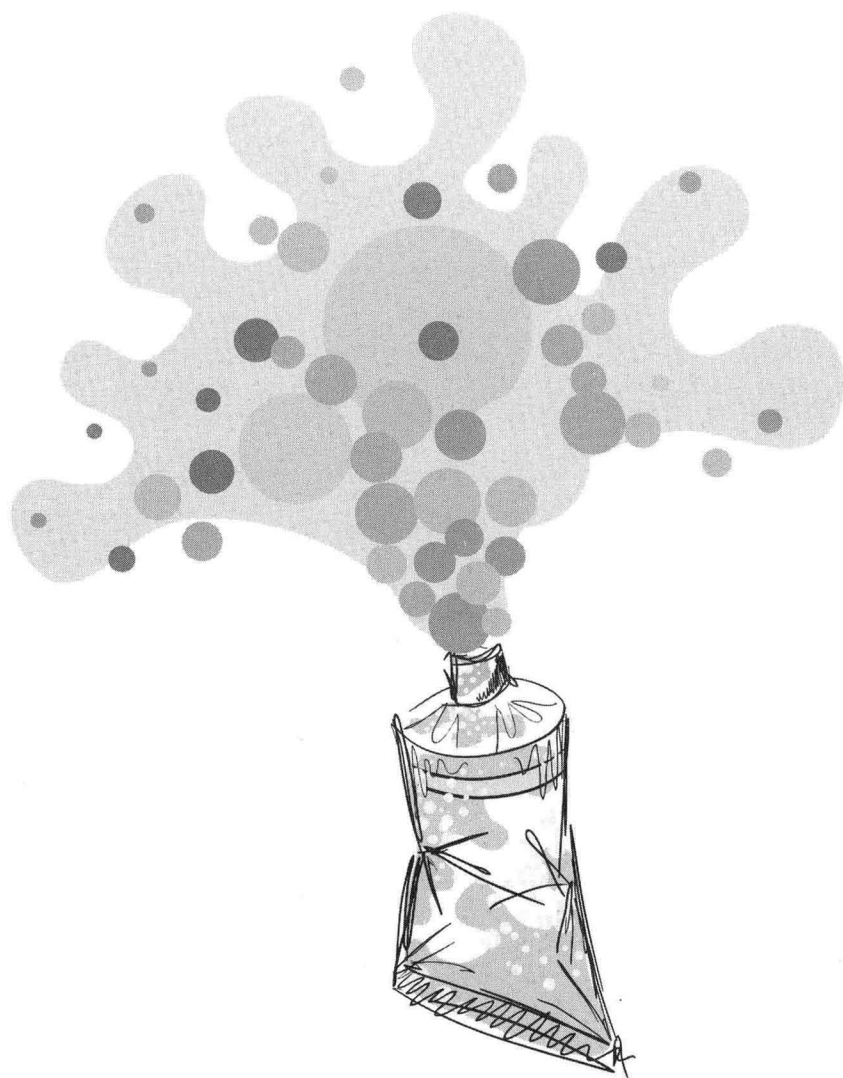

..... 绘画篇

绘画篇

PAINTING

世界上 最古老的图画

课堂上老师正在讲课，而我手里却拿着一支铅笔。在我的书桌上有两个小圆点，我漫不经心地在其中一个圆点上点了一点，然后是另一个圆点，于是这两个圆点便成了两只小小的眼睛。然后，我又给每只眼睛加了一个圆圈，再用一个半圆把这两个圆圈也连起来，于是它们就成了一副眼镜。

第二天，我画上了和眼睛搭配的鼻子、嘴巴。

第三天，我又画了一张脸，并加上了耳朵和头发。

第四天，我又加了一顶帽子。

第五天，我画上了身体、双臂、双腿还有双脚。

第六天，我使劲地用铅笔重新描了一遍我的画。我一遍又一遍地描着，在书桌上留下了深深的印痕。

第七天，老师发现了桌子上的画，然后，我就倒霉了。

第八天，父亲为新课桌付了钱，而我则——算了，不提了。

“或许儿子能成为一个艺术家呢。”母亲鼓励我说。

“老天爷啊，千万别让他当什么艺术家！”父亲说，“要是那样，我花费的可就不止一张课桌的钱了。”最终，老天爷也确实没让我当什么艺术家。

我知道一所学校，在这所学校的大厅里有一张大大的木板，学生们可以在上面尽情地画画。而在木板的上方则印着：课桌上禁止乱画。如果你实在想画，画在此处。

不管你给谁一支笔，他都忍不住会画些什么的。不管是在听课还是在打电话，只要有个本子，他都会画一些圆圈啊、脸啊、三角形啊或正方形啊什么的。要是没有本子，就会画在桌面或墙上，总之他是必须得画点什么的。想想看，有哪一个电话簿不是被人画得乱七八糟的呢？我们把这叫作人的本性，体现了人的特点。

现在，动物们已经能学会像人那样做很多事情了，但唯有画画是它们学不会的。狗能学会用两条腿走路和取报纸，熊能学会跳舞，马能学会数数，猴子能学会用杯子喝水，鹦鹉能学会说话，但是只有人会画画。

世界上的每个孩子都画过画，难道你没有吗？也许你画过一匹马、一座房子、一艘船、一辆汽车、一条狗儿或者一只猫咪。你画的狗也许看起来像猫或者什么也不像，但即使如此，也比任何动物都要强。

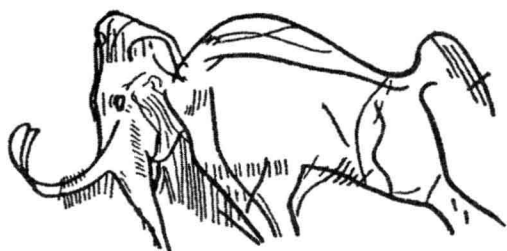
就算是那些生活在很久以前的野人们也会画画。那个时候没有房子，野人只能住在山洞里，他们就像野生动物一样浑身长着长长的毛发。那时候没有纸和笔，野人就在山洞的墙壁上画画。他们的画没有装裱，也不能悬挂，只是直接画在墙壁和洞顶上。

有时候，这些画仅仅是画在墙上或者刻进墙里的线条；有时候，野人画完之后还会涂上颜色。通常，涂料是由彩色的泥土混合着红色或黄色的油脂制成的。他们还会直接使用血液做涂料呢，红色的血液会逐渐变成黑色。有些画则是用木棍被烧黑的一端当画笔画成的，就好比你可以用烧黑的火柴画下黑色的线条一样。还有些画被刻在了骨头上，比如鹿角或象牙上。

现在我们来想象一下，这些穴居人会画些什么呢？假如，我现在让你随便画一样东西——什么东西都行，来画画看。我猜，你画的也许就是下面五种东西之一：第一种是小动物，第二是帆船或者汽车，第三就是房子，第四则是树或者花，而第五种则是人，还有别的种类吗？

而穴居人呢，他们画的不是人，不是树，不是花，也不是风景，而是动物——他们画的最多的就是动物了。那么，你再猜一下，他们画什么动物呢？狗吗？不对。马？也不对。狮子？还是不对。告诉你们吧，他们画的通常是

一种巨大的、奇怪的动物，我们从没有见过。但是他们画得非常棒，正因为这样，我们才知道了这种动物长什么样，右边这幅画就是穴居人在好几千年以前画的。

◎ 猛犸象。

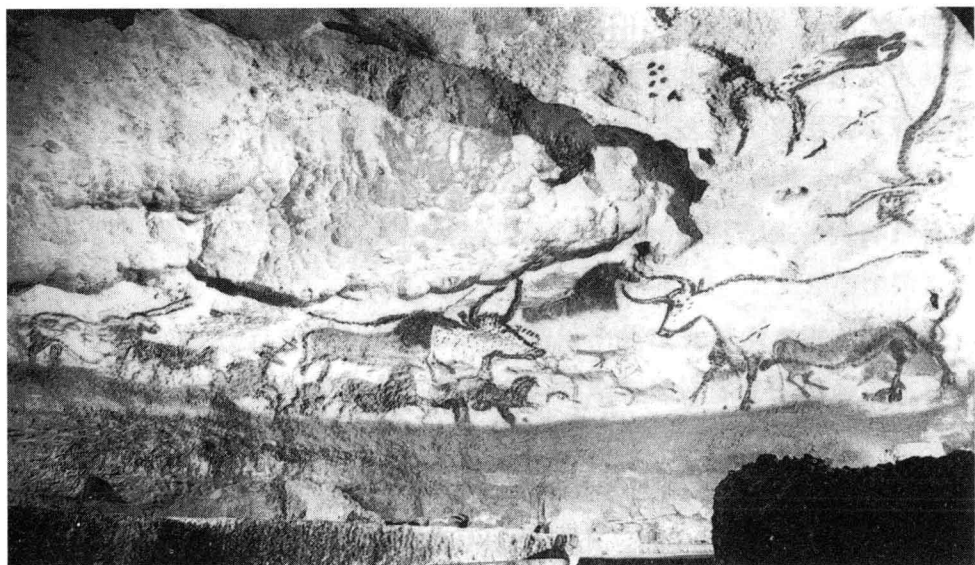
这种动物是穴居人生活的年代里才有的。它看起来像是一头大象，实际上它是大象的一种，叫作猛犸象。猛犸象的耳朵没有现在大象的耳朵大，身上还长着长毛，而现在的大象除了皮肤和象皮外就几乎不长毛了。为什么猛犸象会长着长毛呢？因为它们生活的时代非常冷，长毛能使它们身体暖和，猛犸象可比我们现在的大象大多了。

现在已经没有存活的猛犸象了。人们找到了它们的骨头，并把这些骨头拼接了起来，于是我们就能看到猛犸象那巨大的骨架了。猛犸象太大了，以至于我们现在仍然会把非常巨大的东西叫作“猛犸”。在美国肯塔基州有一个“猛犸”洞穴，事实上这里以前没有猛犸居住，它叫这个名字只是因为这个洞非常大。

除了猛犸象，穴居人还会画其他的动物，其中就有北美野牛，是水牛的一种。在美国五分钱的硬币上就画着北美野牛呢，看起来长得有些像公牛。曾经，在西班牙，有一个小女孩和她的父亲顺着一个箭头进了一个山洞。当她的父亲在地上寻找箭头的时候，小女孩抬头看了下洞顶，发现上面画着些东西，看起来像一群公牛，于是，她喊道：“快看那些公牛！”而她的父亲还以为她看到了活的公牛，也喊道：“在哪儿？在哪儿？”她的父亲也抬头看，就看到了下页的这幅画。

穴居人所画的其他动物就和我们现在的一些动物很像了，比如驯鹿，长角鹿，还有熊和狼。

穴居人画画的洞穴里通常漆黑一片，因为那个时候哪有窗户呀，唯一的

◎ 野牛图。

光亮来自冒着黑烟的火焰。那他们为什么还要画画呢？肯定不是用来装饰，因为洞穴里太黑了什么也看不见。我们认为，那时的人们画画只是为了求得好运，就像有些人会把马蹄铁放在门上求好运一样。或许，他们想用画来讲一个故事，又或者只是为了纪录曾经捕获的猎物。但也有可能是穴居人就是想画画了，就像你们一样，非常想画画的时候就会在小屋的墙壁上画，有时甚至会在自家屋子的墙壁上画，或者更糟糕点，在自己的课桌上画。

而这些原始人——胡子邋遢、浑身是毛的穴居人，画的画是世界上最古老的画，而留下这些画的人们早在几千年前就死去了。想象一下，也许你曾经画的一些画会像它们一样能留存几千年呢。

人死后住的房子

穴

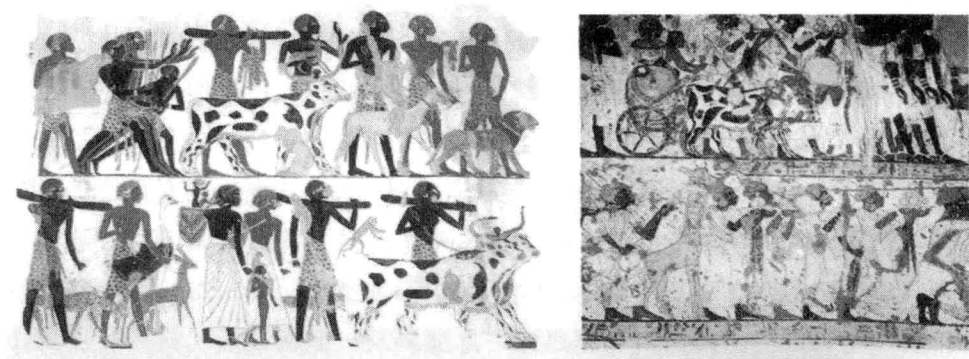
居人在自己居住的洞穴的墙壁和洞顶上画画。古代埃及人并不住在洞穴里，而是住在房子里，他们住的房子是土屋，比起穴居人住的洞穴好不了多少。但是古埃及人感兴趣的并不是活着的时候住的房子，而是他们死后住的房子（就是我们所说的坟墓）以及供奉着神灵的房子（就是我们所说的庙宇）。

现在，绝大多数人在死去之后都被埋在地下，但古埃及人认为，地下不是死者的安息之所。此外，尼罗河总是会洪水泛滥，淹没大片的土地，有些地方几乎每年都会有半年的时间处在水面之下。因此，把死者掩埋在地下就不是个好主意了。

古埃及人相信，人在死去数千年之后就会复活，因此，古埃及的国王和富人们花费大笔金钱来建造自己的坟墓。他们想让自己的坟墓永远留存下去，因此在建造坟墓时不使用木头等易腐烂的材料，而是使用坚固的岩石和砖。另外，古埃及人会在人死后，用香料处理尸体，以防止腐烂。

这样经过香料防腐处理的尸体就被称为木乃伊，制好的木乃伊被放进人形的棺材里。古埃及人在木乃伊的人形棺材上，以及坟墓和庙宇的墙上画画并涂上颜色。他们的画密密麻麻不留一点空隙，而且这些画早在死者还活着的时候就已完成了。

古埃及人在木乃伊匣上，以及在坟墓和庙宇的墙壁上所画的并不是野生动物，这和穴居人是不同的。绝大多数画的是人物，有男有女，有国王、王

◎ 埃及人向国王献礼图。

后，也有各种神明，与上面这幅图类似。

我有一种方法，可以不问小孩年龄，就猜出他的岁数。是这样的，我们给孩子们看三张画着人脸的画，每张画上都缺一点什么东西。第一张画上的脸没有眼睛，第二张画上的脸没有嘴巴，第三张画上的脸没有鼻子，然后，我们让这些孩子们说出漏掉了什么。你可能认为每个小孩都能说出来吧，但

事实上，大约6岁之前，孩子是根本看不出这些面孔都漏掉了什么的。因此，如果孩子看不出缺了什么，那么我们就可以知道他的年龄还不到6岁。

◎ 制矛人。

左边有一幅古埃及人的画，而这幅画有些问题。这幅画画的是一个坐在那里，正在制作长矛。我想知道，你的年龄是否足够大了呢？你看出这幅画的问题了吗？

在我说出答案之前，自己先看看能不能发现问题在哪儿。如果你没有