

(修订版)

艺术

原来可以这样看

Comment parler d'art aux enfants

[法] 弗朗索瓦·芭布-高尔 (Françoise Barbe-Gall) 著 丁小齐 彭德前 译

中国出版集团 CHINA PRESS

艺术 原来可以 这样看

【法】弗朗索瓦·芭布·高尔 著 丁小会 彭禄娴 译

Comment parler
d'art
aux enfants

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术原来可以这样看 / (法) 芭布-高尔著; 丁小会, 彭禄娴译. —2 (修订本) —北京: 中信出版社, 2015.7
书名原文: Comment parler d'art aux enfants
ISBN 978-7-5086-5159-0
I. ①艺… II. ①芭… ②丁… ③彭… III. ①艺术教育—家庭教育 IV. ①J-4 ②G78
中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第 089124 号

Comment parler d'art aux enfants by Françoise Barbe-Gall
© 2009, Le baron Perché
30, rue Jacob, 75006 Paris
Tous droits réservés
Simplified Chinese edition © 2012 by China CITIC Press
ALL RIGHTS RESERVED.
本书仅限于中国大陆地区发行销售

艺术原来可以这样看 (修订版)

著 者: [法] 弗朗索瓦·芭布-高尔
译 者: 丁小会 彭禄娴
策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)
出版发行: 中信出版集团股份有限公司
(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)
(CITIC Publishing Group)
承印者: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/24 印 张: 8.25 字 数: 99 千字
版 次: 2015 年 7 月第 2 版 印 次: 2015 年 7 月第 1 次印刷
京权图字: 01-2011-0703 广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号
书 号: ISBN 978-7-5086-5159-0/G·1195
定 价: 36.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

推荐语 Recommendation

人们，特别是儿童和少年，接触经典艺术最大的障碍来自心理的恐惧，似乎那些大师的作品高不可攀。克服心理障碍最好的办法就是让他们直接去感受，去与作品、作者对话。怎样去感受和对话，“艺术眼”系列丛书用深入浅出的语言向我们做出了解释，帮助我们揭开经典作品的面纱，走近大师们创造的艺术境界，从而得到知识的补充、修养的提高和心灵的净化。

中央美术学院教授 邵大箴

历代大师们创造的艺术品，我们都是可以看懂的，不那么高深莫测。怎样去有效地观看、饶有兴味地去品尝，听听专家们的指导十分有益。在这方面，“艺术眼”系列丛书给我们提供了十分方便的条件，是家长和孩子的好读物。

清华大学美术学院教授 奚静之

美术馆并不只是容纳艺术品的空间，它还是艺术品的家，更可以是儿童艺术教育的独特场所。如何引导孩子走进美术馆感受艺术的魅力呢？“艺术眼”系列书用几十幅经典画作，针对不同的年龄段，引导小朋友们在欣赏画作时获得更多的感受与新发现。

中国美术馆副馆长 张子康

前言 Preface

本书希望能给那些热爱绘画但不知如何欣赏，以及希望和孩子分享艺术乐趣的人提供帮助。本书希望提供一些关键线索，别无奢求。

阅读本书不需要任何历史、艺术和教育学方面的知识，这不是一本艺术史教科书：既没有常见的年代划分，也没有让人们灰心丧气的大量专业术语。

绘画领域始终令人望而却步，尽管问题显而易见，人们却羞于开口提问。在一幅众人如痴如狂的作品面前，承认自己什么都没看懂是很难为情的；而对于另外一幅作品，我们可能也难以明白如何欣赏。问题，尤其是那些最有逻辑的问题，通常没有答案，因为大家坚信唯有自己不明所以，于是羞于发问。本书清楚地提出了这些问题，虽不敢标榜解释详尽，但也尽量简明扼要。

本书颠覆了传统艺术欣赏的方法，将时代、背景、艺术家、主题等理论知识置之一旁，人们得以直接与绘画作品接触。我们的起点就是——作品。这么做我们有充足的理由，对于非专业的儿童和成人，绘画作品才是首要的；画就在那里，就在当下，就在眼前。绕圈子和铺垫容易让人迷失，熄灭人们好不容易唤醒的兴趣，有何益处呢？要在画里看到什么？为什么？如何用日常生活中的通俗语言表达？这才是重点所在。

无论是为了陪孩子参观博物馆作准备，或是回答孩子在教堂、跳蚤市场、书本中有关绘画的问题，在本书中每个人都可以找到一些线索，满足自己的好奇心，各得其所。本书可能显得有点短，但也可能某一段文字足够使你触类旁通，这要视时机和心情而定。或信手翻阅，或随身携带，或自由浏览皆可。如果读完本书，你了悟到原来其实艺术欣赏也没那么复杂，那么本书就大获全胜了。

目录 Contents

前言	VI
----	----

第一部分 良好的开端

激发欣赏绘画的热望	002
成功参观的秘诀	005
各年龄段的孩子应该看什么？	008

第二部分 我们有权有所不知！

画作和博物馆	021
画家	026
20 世纪绘画	031
宗教题材作品	037
肖像画	041
神话、历史题材作品和寓意画	045
风景画	048
日常生活画和静物画	050
绘画作品的价格	052

第三部分 作品赏析

如何阅读作品赏析？	056
01.《受胎告知》	058
02.《乔凡尼·阿尔诺菲尼夫妇肖像画》	062

03.《圣乔治和龙》	066
04.《维纳斯的诞生》	070
05.《圣安东尼的诱惑》	074
06.《蒙娜丽莎》	078
07.《风景中的圣哲罗姆》	082
08.《查理五世骑马肖像》	086
09.《滑雪冬景》	090
10.《大卫》	094
11.《梅花 A 的作弊者》	098
12.《阿波罗和马西亚斯》	102
13.《水果和龙虾静物画》	106
14.《所罗门的判决》	110
15.《情书》	114
16.《巨人》	118
17.《穷诗人》	122
18.《雨水、蒸汽和速度——大西部铁路》	126
19.《午餐》	130
20.《熨衣女工》	134
21.《卧室》	138
22.《生日》	142
23.《机械师》	146
24.《红黄蓝的构成》	150
25.《哭泣的女人》	156
26.《3号, 虎》	160
27.《蓝色单色画》	164
28.《祖鲁国王》	170
29.《站立在路上的伊莎贝拉·罗斯索恩肖像》	174
30.《奥尔莫女孩2号》	178
书目	182
图片版权所有	184
致谢	185

第一
部分

良好的开端

激发欣赏绘画的热望

和阅读一样，孩子对艺术尤其是绘画的兴趣不是自发形成的，而且兴趣既容易产生，也容易消失。鉴于此，我们最好小心保护它。

抛弃旧思路。

哪怕怀有世界上最美好的意愿，我们依旧可能开场就搞砸了。“到这个城市来，就不能不去参观那家博物馆”，“这东西得知道”，“你看啊，这多有趣”，以及“真美啊”，这些话每个人都听过，甚至我们自己也说过。尽管对成人而言，这些理由非常充分，但对孩子来说则完全站不住脚。在孩子眼里，这种话毫无价值，很难引起孩子的兴趣，更谈何激发他们的热情！这样的开场白完全有可能把你的计划搞砸。

追寻自己的记忆。

你自己明确知道参观的意义所在吗？你还记得自己迈进展厅第一步的情形吗？如果是死气沉沉或糟糕的回忆，你还是把回忆深藏着吧！无趣的回忆本就无趣，而且还会传播无趣。不过如果相反，是愉悦的经历，那就可以试着找找原因。不要理性思考，放弃你从中获得的概念；回忆你的第一印象。这才是出发点，这才是应该传递给孩子们的……

单纯体验当时感觉。

无须追溯久远的历史；也许某天，一件艺术品，一个地点，一幅画或一件雕塑的细节触动了你。而原因可能非常简单：一种转瞬即逝的感觉，一种气氛，一种颜色，人们谈论的展览，报纸或者书中的转载；这才是你需要和孩子分享的东西，这胜过任何学术演说——请用你自己的话，用通俗的语言。

情感互动优先。

无论如何，你自己真正的兴趣所在、信息的情感层面才是要传递给孩子的关键内容。请告诉孩子你喜欢这幅画，讨厌那幅画，这幅画让你开心，那幅画让你迷惑……他很可能想知道原因，希望探究谜底。最好不要犹豫，承认你也不知自己这些感觉的来由。询问孩子的意见，他很容易就会把自己的观点告诉你。请相信，无论作品如何，对孩子而言，其内在价值都远不及你给予他的主观鼓励。去开启那扇专属你的门吧！你的话语至高无上，但并非知识传授，那既是心声的传递，也是一种特权。

学会控制自己的热情。

尤其需要注意的是：带孩子观看的东西，不要提前过分地夸耀。否则你可能会剥夺他本该享有的亲自发现的乐趣。无论多大年纪，最扫兴之事莫过于听见别人大肆夸赞自己不知道、没见过或者没观看过的东西。因而作为父母，控制自己的热情非常必要，不然孩子就会察觉到那完全是你的地盘，他毫无插足之地。如果你一下子把你的爱好、感情、观念表露无遗，那他还剩下什么呢？所以给他留点空间，留点沉默，让他找到自己的话语。有人认为孩子会欣赏在画前沉默的成年人，这种观念也并不可信。不过成年人过于啰唆，过于相信自己的感觉和知识，则是更糟糕的。

让孩子自己去选择。

如果孩子和你的兴趣不同，请将自主权给他。一旦孩子的兴趣被激发后，父母就应该尊重他的选择。你的偏好只是出发点，但仅此而已。跟着孩子到各种展厅，观察吸引他的东西；在他喜欢的画前停下，可能对你（或者他人）眼中的杰作完全没有兴趣。总有时去欣赏这些画作。你的目的是让孩子与艺术相遇，而时间和地点并不能绝对由你决定。孩子的选择可能会让你吃惊，措手不及，甚至可能完全和你的品位相左，但毋庸置疑，选择会给孩子提供最好的出发点，无论那是19世纪60年代的风景画还是单色画。

想从哪儿开始，就从哪儿开始。

从何处开始的问题可以先置之一旁。在这个阶段，我们无意让孩子系统地学习年代、文化史和风格等专业知识。如果以后他愿意深入地了解艺术文化，那是另外一回事，届时他需按照专业的要求，花上一定时间学习。目前只需考虑让孩子享受乐趣就可以了，乐趣很简单，但非常难得。想看什么就看什么，而且只看自己想看的，想看多久就看多久，这样的开始是享受艺术乐趣的重要条件之一。

成功参观的秘诀

无论是在博物馆、临时展览厅还是画廊中，如果我们希望看画展既惬意又能有所收获，那么最好记住几条简单的规则，规则非常简单，但我们常常会忽略掉。

放弃雨天参观。

在很多人的观念里，雨天是参观博物馆的绝佳时机。因为，阳光灿烂的日子里，人们很显然更愿意做点别的事情，而不是和画作们待在一起。

但雨天参观，暗含着因没有其他消闲方式而被动进入博物馆的意味，所以我们需要转变观念。在博物馆里漫步是一种选择，为什么不可以是一种庆祝呢？但绝不能是一种后备方案或是不得已之举。明媚阳光下欣赏画作会比在阴天有更多无以言表的乐趣。还有什么比在衣帽间前排队等着存放湿漉漉的雨衣、雨伞更让人郁闷的事呢？坚定的业余爱好者往往会忽视这些细节，但这会误导孩子对博物馆的第一印象。

参观路线不要过于漫长。

带孩子参观时我们经常会听到数次这类问题了：“还远吗？”“我们到哪儿了？”如果参观耗时过多，孩子容易疲倦烦躁，还是放弃为佳。而更糟糕的是到达博物馆后，孩子发现依旧要走路，因为这是参观博物馆的唯一方法。即使避开了这个棘手的问题，

还有进入博物馆或展厅的问题：等待的队伍奇长无比。这种情况下，应该打道回府，改日再来。提醒下：进入博物馆以后，不要匆忙看展览，建议先在咖啡厅里稍事休息，补充能量。这样参观会更轻松。

不要在博物馆过久停留（不要一一俱看）。

无论何种类型的博物馆，看展览总是需要孩子付出努力的。举止得体，不要喧哗，不要触碰展品，这些都是对孩子纪律的约束（对低幼的儿童而言，宽敞的展览大厅更适宜于滑步与奔跑）。欣赏绘画需要孩子集中注意力，而时间越短孩子的注意力越集中。走马观花地看一个小时远远不如专注欣赏一幅作品5分钟。此外别忘了参观半小时孩子就很可能感到疲倦；而且儿童年龄越小，参观时间就应该越短。最好是改日再次看展览。

向孩子解释在博物馆应该遵守的规则。

各参观场所的基本要求是一样的：不应触摸或者过度靠近展品，禁止开闪光灯照相。在孩子眼里，这些规则严格又抽象；因此需要向他们解释，这些规则目的是为了更长久、更优质地保存绘画。其中有些绘画非常古老，经历过战争、水火之灾，它们经历了时间考验，无可替代，又极其脆弱，因此要精心保护。禁止触摸绘画（即使是干净的手）可以避免微生物（肉眼看不到）寄生于画作上，并避免划破画作。照相开闪光灯（数百参观者都乐此不疲）时的强光可能对绘画造成某种烧灼。为了防止意外，因此有些博物馆干脆一概禁止使用相机。

使用游览图和说明牌。

大部分博物馆都为游客提供了游览图。如果给孩子机会，他们很乐于阅读参观的游览图。

年龄稍大的儿童对展品摆放的方式很感兴趣：年代顺序是关键吗？展览突出的是主题还是某位艺术家的作品，或者是某一国的艺术品？不同时代和不同艺术家的作品会放在一起吗？孩子

未必会有意识地看说明牌上有关展品的文字，但是我们可以引导孩子，帮助他们识别作品名称、艺术家名字和创作日期，以及其他主要信息，如“木油画”、“画布油画”等。

别犹豫回去看同一作品。

喜欢的故事孩子会听上百遍，同一部电影也会看个没完；同样，对有些画孩子们会反复观看。如果每次带孩子参观的内容都一样，父母也不要产生为何孩子观看时停滞不前的想法。这种现象是暂时的，而这种习惯很重要。最爱的作品是欣赏其他作品的通行证。在你的帮助下，孩子将逐渐挖掘同一件作品，每次欣赏都有新的收获。

参观后记得买明信片。

留下充足的时间买明信片，选择有时会费时。这种纪念品的优点是比较灵活，可以任意贴在孩子卧室的墙上，可以当作书签用，还可以随处放置。它们就像我们的老相识。或收集或分置，孩子们可以按喜好自由地支配它们。购买这些美丽的图片时孩子们心情也会很愉悦；此外随着时间的流逝，明信片将成为一种极其简单的熟悉绘画的方式。

在博物馆咖啡厅休息，吃下午茶。

如果没有去咖啡馆，看展览就不会完整；这就和去电影院不买爆米花和紫雪糕一样。如果博物馆本身没有咖啡厅，可以在周围找一家。儿童年龄越小，这一点对他们就越重要。在他们眼里，这样的参观才是真正的外出。

各年龄段的孩子应该看什么？

这方面并没有限制。任何绘画都会开启孩子们的心灵。我们先入为主地认为抽象画和儿童画相仿，认为孩子对抽象画更敏感；我们认为如果孩子不了解绘画的主题，艺术欣赏就无益……

事实并非如此。试试吧！你会惊讶孩子对绘画敏锐的感知力。孩子们的世界就是一个图像世界。他们不知不觉间已经吸取了很多视觉技巧，而这些技巧本质上源于古老的绘画传统。以现实为依托，在孩子们自己喜欢的图像和你认为孩子们应该欣赏的图像方面，还没有建立先验的价值观。

下列建议旨在澄清一些问题，以便有助于你的参观。这些建议通常是提醒，希望能更多地唤起孩子的注意力。但这些建议在任何情况下都不是绝对的。一旦孩子能够对图画书产生兴趣，就能够自己欣赏绘画，并从中得到乐趣。尽管如此，孩子需要足够的词汇量，才能有效地欣赏绘画；而孩子通常是在5岁左右掌握了一些词汇。因此本书选择以这个年龄作为起点。