

OXFORD First Book
of
Art

牛津第一本书

艺 术

作者 吉利安·沃尔夫

译者 谢江巍

东北师范大学出版社
牛津大学出版社

Z 256.1

8

99/02

牛津 第一本书 艺 术

作者 吉利安·沃尔夫

东北师范大学出版社

长 春

©Gillian Wolfe 1999

This translation of OXFORD FIRST BOOK originally published in English in 1999 is published by arrangement with Oxford University Press.

“Oxford” is the trade mark of Oxford University Press.

牛津大学出版社授权东北师范大学出版社制作、出版《牛津第一本书》系列丛书中文简体版。

“牛津”为牛津大学的注册商标。

本书版权为牛津大学出版社所有，未经许可，不得以任何方式抄袭或翻印本书任何部分之文字及图片。违者必究。

图书在版编目(CIP)数据

牛津第一本书. 艺术/(英)沃尔夫(Wolfe, G.)著;
谢江巍译. —长春: 东北师范大学出版社, 2003.1
ISBN 7-5602-3228-0

I. 牛... II. ①沃...②谢... III. ①科学知识—
儿童读物②艺术—儿童读物 IV. Z256.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 100047 号

☐责任编辑: 邓江英 ☐责任校对: 翟秀薇

☐封面设计: 张 然 ☐责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行

长春市人民大街 138 号 邮政编码: 130024

电话: 0431—5695744 5688470 传真: 0431—5695734

网址: <http://www.nenup.com> 电子函件: sdcbbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

长春新华印刷厂印装

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 240 mm × 305 mm 印张: 3 字数: 20 千

印数: 0 001 — 5 000 册

定价: 14.50 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 可直接与承印厂联系调换

目 录

如何使用本书	6
母亲和孩子	8
脸部创作	10
人物造型	12
动感造型	14
劳动场景	16
休闲时光	18
动 物	20
想 像	22
春 夏	24
秋 冬	26
光线的明暗	28
音 乐	30
舞 蹈	32
形 状	34
图 案	36
文字和数字	38
奇特的创意	40
艺术侦探小测试	42
后 记	44

OXFORD
First Book
of
Art

Z 256.1
8

99/02

牛津 第一本书 艺 术

作者 吉利安·沃尔夫

东北师范大学出版社
长 春

©Gillian Wolfe 1999

This translation of OXFORD FIRST BOOK originally published in English in 1999 is published by arrangement with Oxford University Press.

“Oxford” is the trade mark of Oxford University Press.

牛津大学出版社授权东北师范大学出版社制作、出版《牛津第一本书》系列丛书中文简体版。

“牛津”为牛津大学的注册商标。

本书版权为牛津大学出版社所有，未经许可，不得以任何方式抄袭或翻印本书任何部分之文字及图片。违者必究。

图书在版编目(CIP)数据

牛津第一本书. 艺术/(英)沃尔夫(Wolfe,G.)著;
谢江巍译. —长春:东北师范大学出版社, 2003.1
ISBN 7-5602-3228-0

I. 牛... II. ①沃...②谢... III. ①科学知识—
儿童读物②艺术—儿童读物 IV.Z256.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 100047 号

☐责任编辑: 邓江英 ☐责任校对: 翟秀薇

☐封面设计: 张 然 ☐责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行

长春市人民大街 138 号 邮政编码: 130024

电话: 0431—5695744 5688470 传真: 0431—5695734

网址: <http://www.nenup.com> 电子函件: sdcbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

长春新华印刷厂印装

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 240 mm × 305 mm 印张: 3 字数: 20 千

印数: 0 001 — 5 000 册

定价: 14.50 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 可直接与承印厂联系调换

目 录

如何使用本书	6
母亲和孩子	8
脸部创作	10
人物造型	12
动感造型	14
劳动场景	16
休闲时光	18
动 物	20
想 像	22
春 夏	24
秋 冬	26
光线的明暗	28
音 乐	30
舞 蹈	32
形 状	34
图 案	36
文字和数字	38
奇特的创意	40
艺术侦探小测试	42
后 记	44

如何使用本书

在这本书中，你会欣赏到颜料画、素描画、编织画和雕塑。

有些作品是很久以前创作的，

也有些是新近完成的。

这些作品选自世界各地，

出自各类艺术家之手。这些艺术家在童年时就和你一样，用幻想的彩笔，描画着自己的艺术世界。

本书中的图片按照不同的主题编辑在一起，让你了解不同的艺术家是如何就某一特定的主题展开创作的。

每幅画旁边的注释为你讲解作品的内容及创作过程。

母亲和孩子

《淘气的男孩》

美丽的乡间农舍，玫瑰绽放，藤蔓繁茂，构成了这幅画的背景。生气的母亲举起淘气的小儿子，她的头转向一边，似乎正愤怒地向身后的人诉说着孩子干下的好事。小男孩被妈妈这样举着，显得很不舒服。母子俩看上去都很不开心。

看到圣·约翰手中扇动着翅膀的小鸟，年幼的耶稣受了惊吓，他扑到圣母玛丽的怀中寻求安慰。艺术家用一种叫做“大理石”的石头雕塑了这一情景，你能看清楚在石头的外部，米开朗基罗留下的粗糙的凿痕吗？而塑像部分，他是用更小的凿子，精雕细刻而成的。

《塔狄的圣母》 米开朗基罗

8

这位女画家喜欢刻画母亲和孩子在一起的情景，她能捕捉到她们之间最温柔的一瞬间。洗澡是生活中最平常的一幕了，但是这幅作品却让我们融入了母女俩温馨的生活画面之中。她们注视着盆中的小脚，完全沉浸在快乐之中。

在有浴室和自来水之前，人们用大水罐盛水，倒入大的陶盆中洗澡。画中，水罐和盆都放在地板上，以便让孩子把小脚丫浸在水中。

《洗澡》 玛丽·卡莎特

让我们仔细看一下

- 在《淘气的男孩》中，你看到农舍门口处模糊的人影了吗？
- 在欣赏《洗澡》这幅画时，你觉得自己是仰视画中人，还是在俯视她们？
- 在《洗澡》这幅画中，你能找出三种不同的图案吗？画中哪一部分没有画上图案？
- 在雕塑《塔狄的圣母》中，哪些部位雕琢得最光滑？

小创作

画一幅别人给你洗澡或沐浴的画，试着表现出你是否喜欢沐浴。

在“让我们仔细看一下”一栏中，为你设计了一些小问题，这些问题帮助你真正地深入到作品之中，思索其中的奥妙。

在书中印有这个手印的地方，是“小创作”的艺术尝试，让你在自己的作品中试用艺术家们的创作手法。

在这本书的结尾，我们把许多作品的创作细节收集在了一起。你想当一名艺术侦探吗？你能确定这些细节都出自哪部作品吗？考考你是否具备敏锐的观察力！

母亲和孩子

《淘气的男孩》

▲美丽的乡间农舍，玫瑰绽放，藤蔓繁茂，构成了这幅画的背景。生气的母亲举起淘气的小儿子，她的头转向一边，似乎正愤怒地向身后的人诉说着孩子干下的好事。小男孩被妈妈这样举着，显得很不舒服。母子俩看上去都很不开心。

◀看到圣·约翰手中扇动着翅膀的小鸟，年幼的耶稣受了惊吓，他扑到圣母玛丽的怀中寻求安慰。艺术家用一种叫做“大理石”的石头雕塑了这一情景，你能看清楚在石头的外部，米开朗基罗留下的粗糙的凿痕吗？而塑像部分，他是用更小的凿子，精雕细刻而成的。

《塔狄的圣母》 米开朗基罗

►这位女画家喜欢刻画母亲和孩子在一起的情景，她能捕捉到她们之间最温柔的瞬间。洗澡是生活中最平常的一幕了，但是这幅作品却让我们融入了母女俩温馨的生活画面之中。她们注视着盆中的小脚，完全沉浸在快乐之中。

在有浴室和自来水之前，人们用大水罐盛水，倒入大的陶盆中洗澡。画中，水罐和盆都放在地板上，以便让孩子把小脚丫浸在水中。

《洗澡》玛丽·卡萨特

让我们仔细看一下

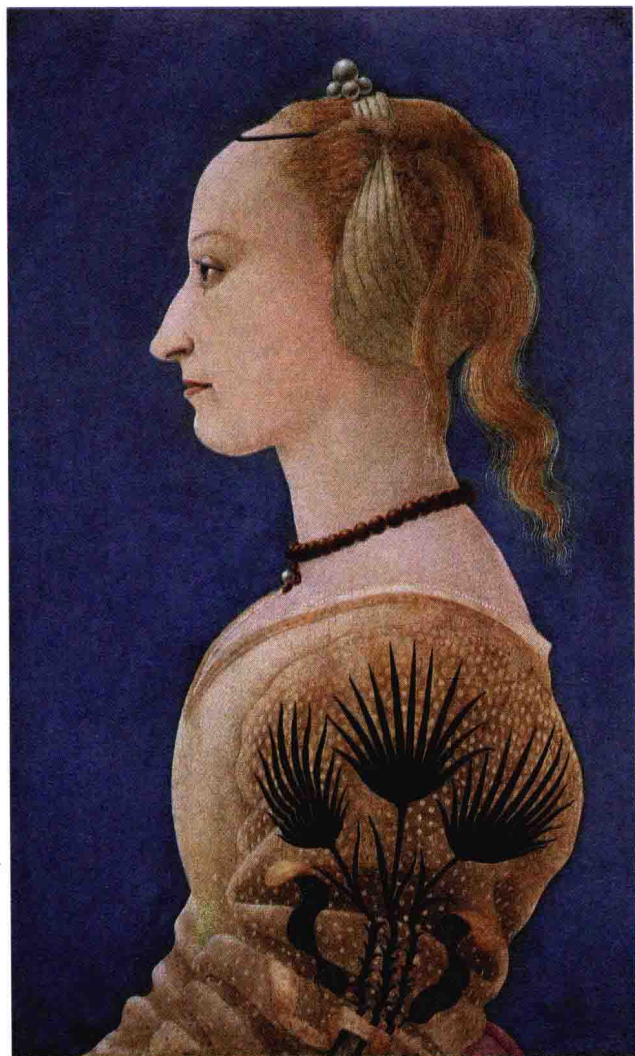
- 在《淘气的男孩》中，你看到农舍门口处模糊的人影了吗？
- 在欣赏《洗澡》这幅画时，你觉得自己是在仰视画中人，还是在俯视她们？
- 在《洗澡》这幅画中，你能找出三种不同的图案吗？画中哪一部分没有画上图案？
- 在雕塑《塔狄的圣母》中，哪些部位雕凿得最光滑？

小 创 作

画一幅别人给你洗澡或沐浴的画，试着表现出你是否喜欢沐浴。

脸部创作

《穿黄衫的女人的画像》

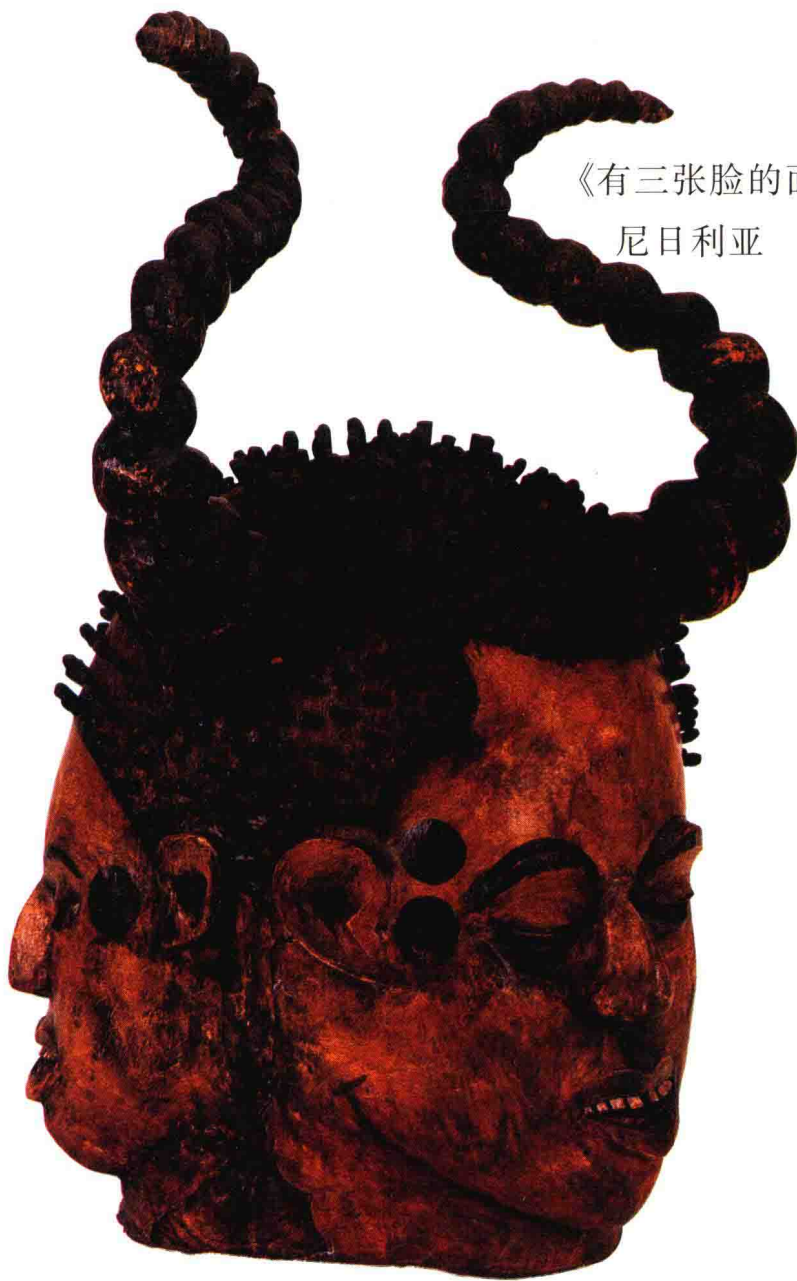
巴多维内蒂

让我们仔细看一下

- 在日常生活中，你在哪里还能看到头部的侧面像？
- 在这幅侧面画像中，你还能找到其他显示细节技巧的地方吗？
- 你能说说这两张脸在绘画方法上有什么不同的地方吗？
- 在克利的作品中，你看到了一个斜卧的“8”字吗？

◀ 像这幅画一样从侧面描画人的头部的画像叫做侧面画像。很显然，这是一幅真人的侧面画像，她的脸庞白皙标致，线条分明。画家很注重细节的勾勒，她那在蓝色背景衬托下的每一缕头发和带小点的黄色衣袖上面的黑叶子图案都非常醒目，轮廓分明。

《有三张脸的面具》

尼日利亚

▲ 这是一个头部的全景图。这颗头的三个侧面各长了一张脸，可以同时看到每个方向，听到和理解一切事情。它的三张脸能分别关注过去、现在和未来。

《简尼齐娅》 保罗·克利

▲这是一张脸的正面画像,它由许多不同的图形拼凑而成。你能找到画像中的圆形、长方形、正方形、椭圆形和三角形吗?其实这也是一个真人的画像,只是画家并不想使这张脸看上去很真实,画中是一位穿着色彩斑斓的小丑戏服的滑稽演员。你觉得他脸上的不同图形像不像小丑服装上的彩色图案?

小 创 作

你能只用圆形 , 或正方形 , 或长方形, 或三角形 来画出一张脸吗? 再试着用各种图形的组合来画一张脸, 并涂上不同的颜色。

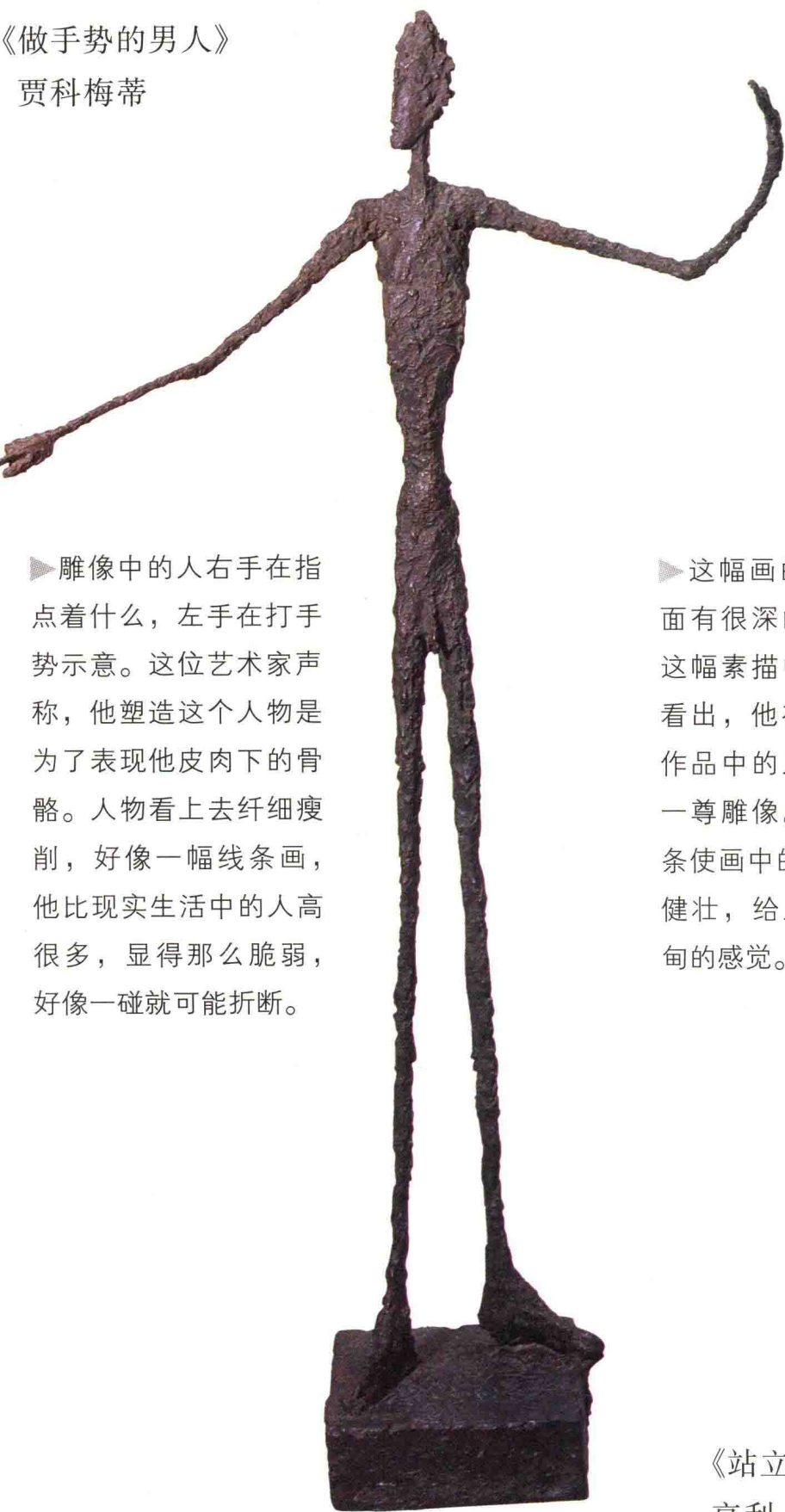
人物造型

让我们仔细看一下

《做手势的男人》

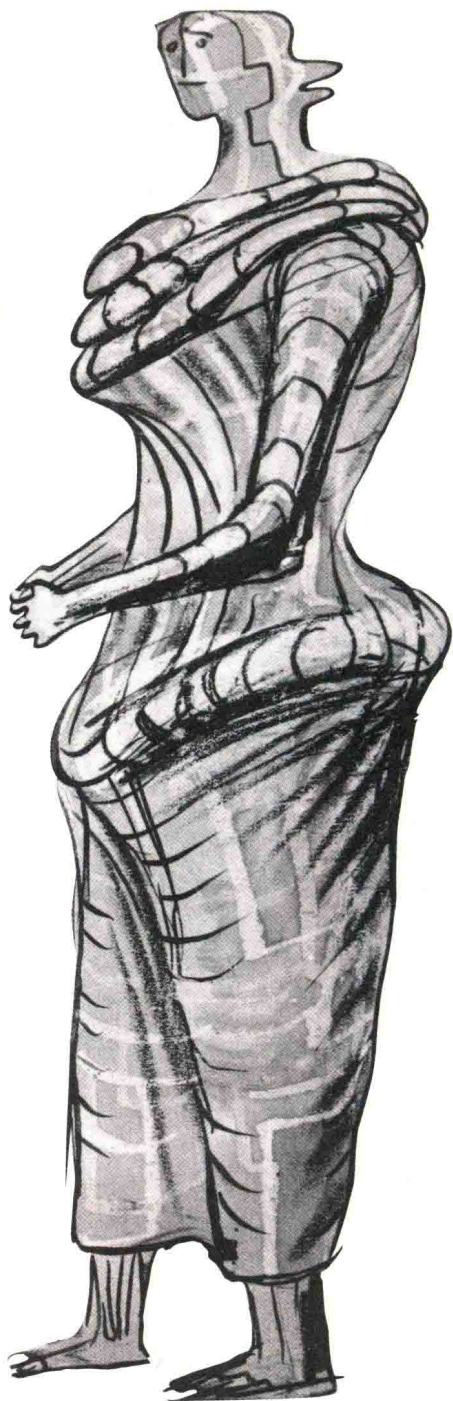
贾科梅蒂

► 雕像中的人右手在指点着什么，左手在打手势示意。这位艺术家声称，他塑造这个人物是为了表现他皮肉下的骨骼。人物看上去纤细瘦削，好像一幅线条画，他比现实生活中的人高很多，显得那么脆弱，好像一碰就可能折断。

- 观察这三幅作品，你认为下面这些词分别可以用来形容哪一幅作品中的人物造型：修长、僵硬、气势宏伟、结构粗糙、沉重？
- 《做手势的男人》中瘦削的人物造型是用一种叫做“青铜”的金属雕刻而成的，你觉得它看起来重吗？
- 你认为是什么原因使画家在士兵的油画创作中没有过多地使用弧线？
- 你找到《升旗阅兵仪式》中的女王了吗？画家是通过什么手法使女王和其他的画中人物相区别开来的？

► 这幅画的作者在雕塑方面有很深的造诣，即使从这幅素描中，我们也不难看出，他在思考着如何使作品中的人物看上去更像一尊雕像。他所使用的线条使画中的女人显得丰满、健壮，给人以石头般沉甸甸的感觉。

《站立的女人》

亨利·摩尔

▲ 在伦敦，每年士兵们都要身着盛装，举行盛大的升旗阅兵仪式来庆祝女王的生日。图中女王正在视察以她的名义招集起来的军队。所有的人物都显得笔直、僵挺，枪、剑、肩、腿，以及旗杆，甚至裤子上的条纹，都使用垂直线条来勾勒，更增添了场面的雄壮和庄严。

《升旗阅兵仪式》 威廉·罗伯茨

小 创 作

用模型黏土制作一些看上去像石头一样沉重的人物塑像，再用烟斗通条做一些精瘦的人物，把两组作品对照起来欣赏。

► 画中的士兵看上去好似机器加工制造出的玩具士兵。