

LAURA H. CHAPMAN

艺术 Adventures in Art 探秘

原著 劳拉·H·查普曼 [美]

翻译 周嘉儿 郑微

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术探秘 / (美) 查普曼著; 周嘉儿、郑微译。— 北京:
人民美术出版社, 2001.12

书名原文: Adventures in Art

ISBN 7-102-02451-7

I. 艺... II. ①查... ②周... ③郑... III. 艺
术—儿童教育 IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 081099 号

艺 术 探 秘

原著 劳拉·H·查普曼 [美]

翻译: 周嘉儿 郑微

人民美术出版社出版

(北京 北总布胡同 32 号)

责任编辑: 欧京海 王铁英

责任印制: 赵国瑞

英文出版者: 戴维斯出版有限公司 (美国)

北京美通印刷有限公司 印刷

新华书店总店北京发行所发行

2001 年 12 月第一版第一印刷

开本: 889×1194 毫米 1/16

印张: 9 印数: 1—10000 册

ISBN7-102-02451-7/J·2123

定价: 40.00 元

总 策 划：广州市少年宫美术学校

执行策划：关小蕾、刘彬、欧京海

美术指导：郭伟新、简颖彬、王雯

美术设计：于彬、季强

英文翻译：周嘉儿、郑微

英文审读：Dr. Bruce Liu

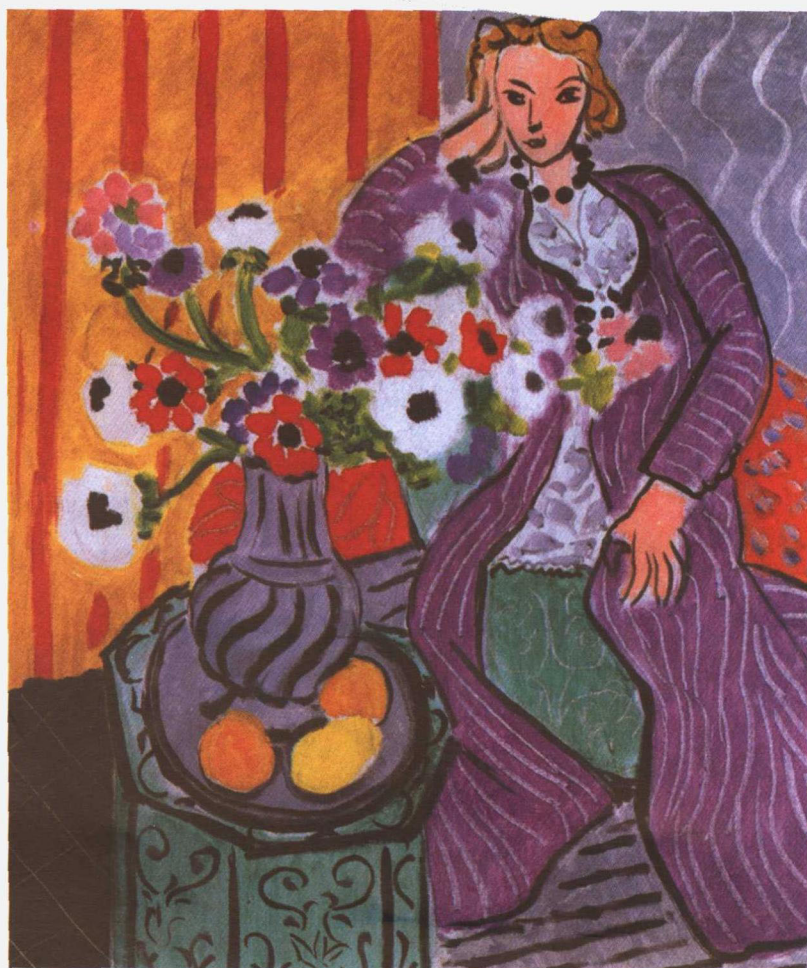
英文校对：王铁英

原著 劳拉·H·查普曼 [美]

J-48
22 194
✓

艺术探秘

Adventures in Art

人民美術出版社

HXT37/6

Copyright 1998
Davis Publications, Inc.
Worcester, Massachusetts
USA

本书根据美国戴维斯出版有限公司1998年版
翻译，由戴维斯出版有限公司授权在亚洲地区独
家出版。

版权所有。未经戴维斯出版有限公司(美国马
萨诸塞州01608, 沃塞斯特市波特兰大街50号)书
面许可，任何人不得以任何形式或任何电子或机
械的手段，包括影印、录制或以任何信息储存或检
索系统复制或传播本书。

All rights reserved. No part of this book may
be reproduced or transmitted in any form
or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording or by any
information storage and retrieval system,
without permission in writing from Davis
Publications, Inc., 50 Portland Street,
Worcester, MA 01608, U.S.A.

Davis Publications, Inc.

目录

第一单元 什么是艺术: 观察和创作艺术

6

1	写生: 画摆好姿势的人	8
2	线条和形状: 画出想象中的圣地	10
3	线条和运动: 表现动态的线条	12
4	形状和空间: 到处都是形状	14
5	具有形状的空间: 一幅用模板创作的画	16
6	平衡和旋律: 拼贴	18
7	质感: 看和触摸各种不同的材质	20
8	表现质感: 画动物	22
9	线条和质感: 动物版画	24
10	花纹的设想: 用粘土图章印刷	26
11	空间中的旋律: 画一幅有人群的画	28
12	颜色的和谐: 颜色家族	30
13	颜色的种类: 用颜料调配颜色	32
14	获得灵感: 用颜料做实验	34
15	花纹和旋律: 研究笔触	36
	复习第一单元: 观察和创作艺术	38

第二单元 艺术家是怎样工作的: 探索艺术的构思

40

16	表现色彩的绘画: 亮色与暗色	42
17	起风的时候: 水彩画	44
18	季节和空间: 颜色和情绪	46
19	风景中的颜色: 明暗法和细节描绘	48
20	表现动物: 质感和明暗	50
21	想象中的生物: 创作一幅壁画	52
22	小生物: 创作凹凸版画	54

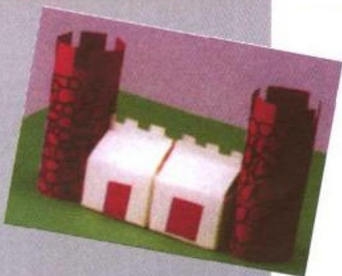

23	画人: 观察比例	56
24	户外的人: 观察透视	58
25	拥挤的场景: 空间和表情	60
26	人的脸: 比例和表情	62
27	肖像和自画像: 色彩画	64
28	食品静物: 象征和设计	66
29	城市空间: 构思表现	68
30	晚上的城市: 颜色的对比	70
	复习第二单元: 艺术家是怎样工作的	72

第三单元

你身边的艺术: 与艺术一起生活

74

31	工业设计: 用品设计	76
32	平面设计: 设计传递信息	78
33	表意图形: 来自图画的信息	80
34	字母: 图画字母表	82
35	书的艺术: 做一本书	84
36	插图: 图解故事	86
37	摄影: 创作感光版画	88
38	电影和电视: 活动的图画	90
39	建筑: 建筑物的形状	92
40	建筑: 多彩的镶嵌画	94
41	室内设计: 空间和采光	96
42	室内设计: 色彩斑斓的窗户	98
43	建筑: 城堡模型	100
44	建筑: 建筑的风格	102
45	环境设计: 游乐场的设计	104

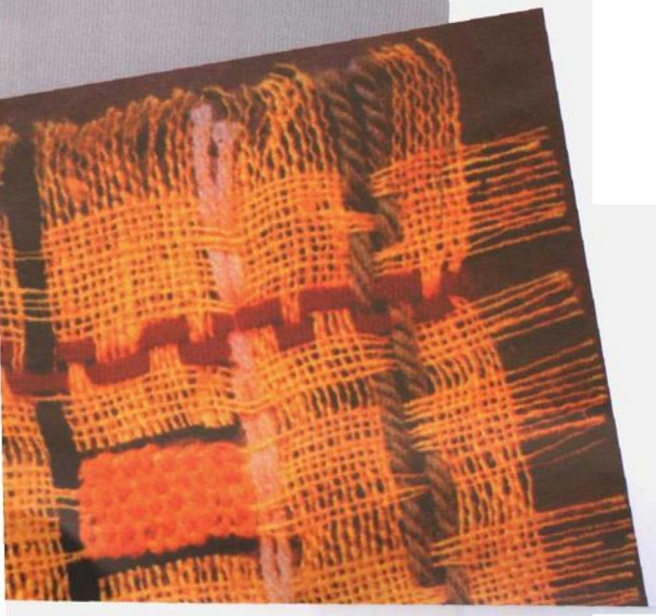
复习第三单元: 你身边的艺术

106

第四单元

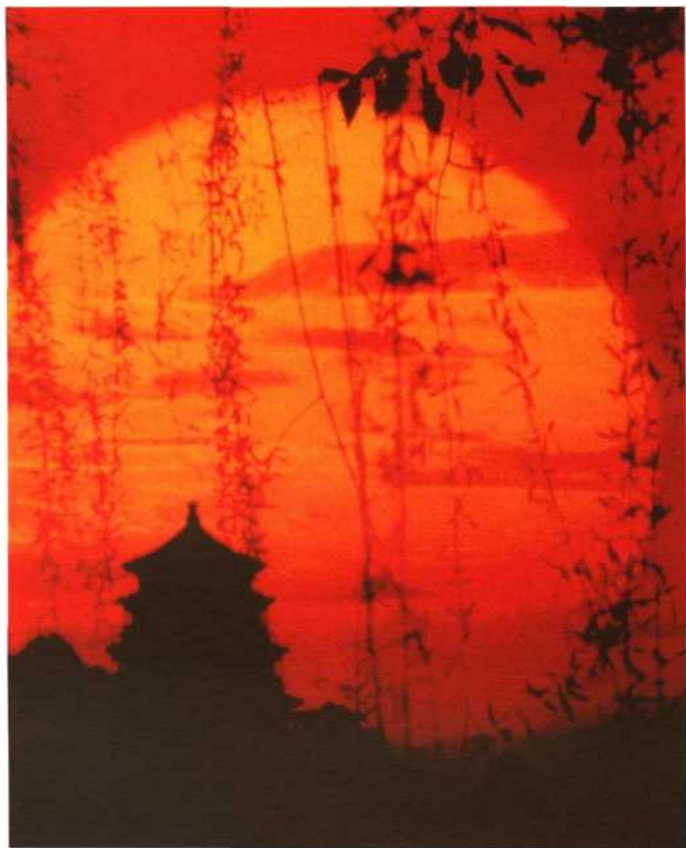
艺术的种类, 过去的和现在的:
研究材料和过程

108

-
-
-
46	容器艺术: 设计一个珠宝盒	110
47	服饰艺术: 设计服装	112
48	艺术是为舒适服务的: 做扇子	114
49	为特殊场合创作的艺术: 制作面具	116
50	纤维艺术: 编织与抽纱	118
51	纤维艺术: 蜡染设计	120
52	纤维艺术: 缝合与补花	122
53	雕塑: 想象的动物	124
54	培养创造力: 利用废物做雕塑	126
55	创作一个造型: 纸雕	128
56	用粘土做雕塑: 动态的人	130
57	用粘土做浮雕: 浮雕	132
58	做泥塑: 站立的形象	134
59	艺术遗产: 雕塑家	136
60	访问艺术家: 依丽莎白·卡陶特	138
	复习第四单元: 评论和展示艺术	140

什么是艺术？

观察和创作艺术

A

颐和园日出 佚名

B

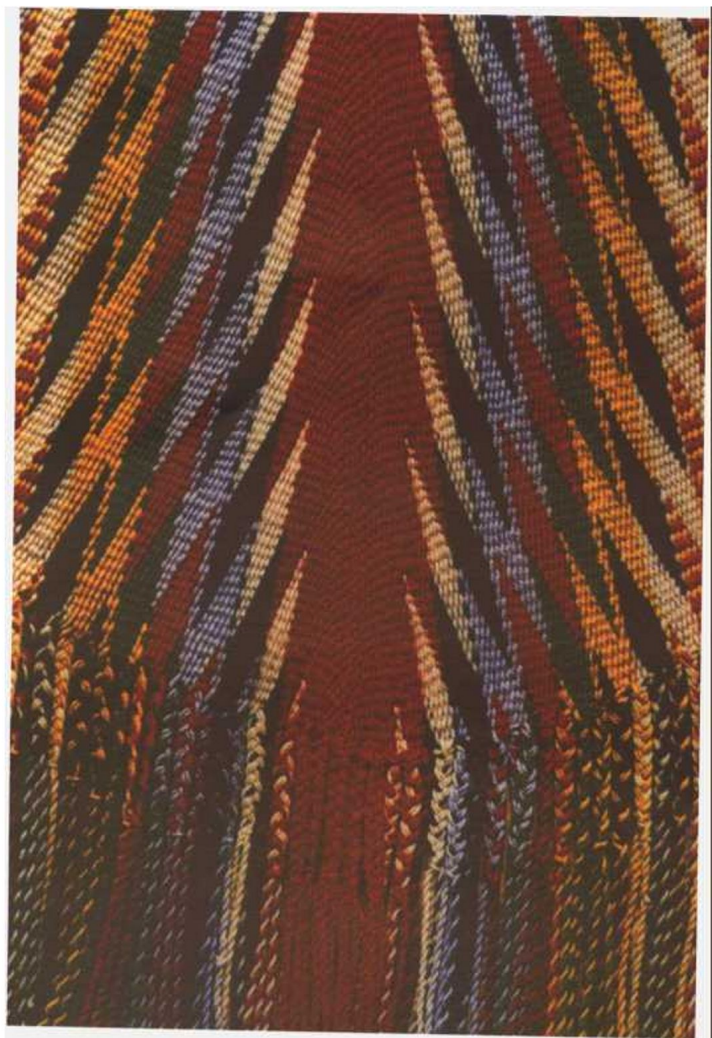
手工纺织 摄影：荷宛尼克·德柏兰尼

你可以从很多方面来思考**艺术**。很多人说艺术是自然界中一些很美丽的东西，比如像彩虹和日落。你认为图A中的日出是艺术吗？为什么是？或为什么不是？

有些人认为艺术是精工细作的东西，例如编织的布料。图B和图C中的织物是用精湛的技术做成的吗？那

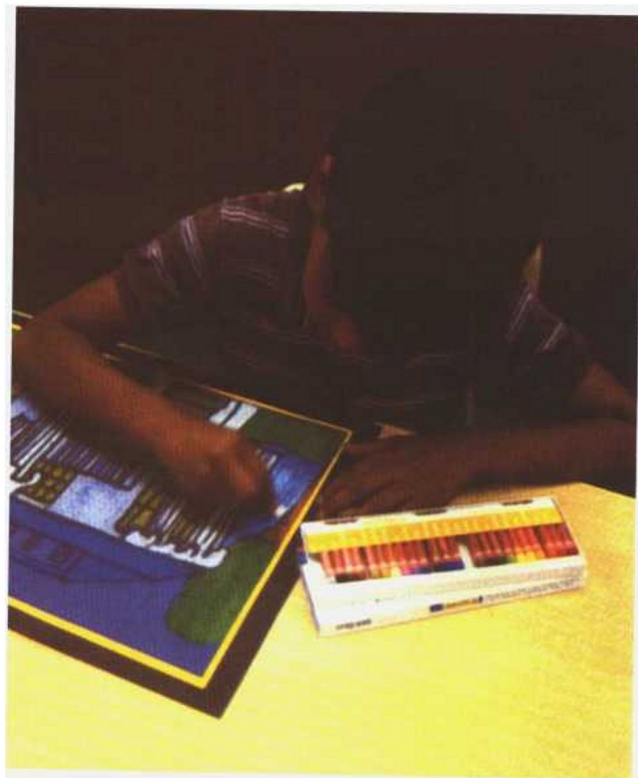
些图案是精心设计的吗？你认为编织品是艺术吗？

还可以从其它方面来思考艺术。艺术是一种让别人分享你的所观、所感的方式。你可以通过创作艺术品来讲述故事，你也可以通过画画或塑泥塑来表达你的想法。

C 已经完成的手工纺织品（局部） 摄影：荷宛尼克·德
柏兰尼

在这个单元中你将了解到艺术家是怎样观察世界的。艺术家们眼中特殊的东西被称作**设计元素**，线条、颜色和形状就是这些元素中的一部分，其它的还有质感、肌理、形态和空间。

D 摄影：多洛菲·约翰逊

艺术家同样要设计他们的艺术作品。在设计的过程中，艺术家们要计划出一种让颜色、形体间彼此和谐搭配的方案。在这个单元中，你将学到艺术家是怎么样运用**设计原理**来进行创作的。原理是筹划一件艺术作品如何设计、制作的指导。

A 梅花鹿习作 罗莎·邦希尔 纸上油画 装裱帆布 38cm × 53cm 印地安那州圣母大学斯内特美术馆藏（由卢·L·内特金夫妇处借出）

你是否想知道，艺术家们是怎样获得创作灵感的呢？一种方法就是画速写。你可以通过画速写来了解事物，速写帮助你记住所看到的事物。

你喜欢画速写吗？

你最喜欢画的东西是什么？

请看图 A 中的速写画。画家喜欢研究动物，她通过速写来了解动物是如何观察事物及如何运动的。请你说一说，她为什么画了同一只梅花鹿的不同角度呢？

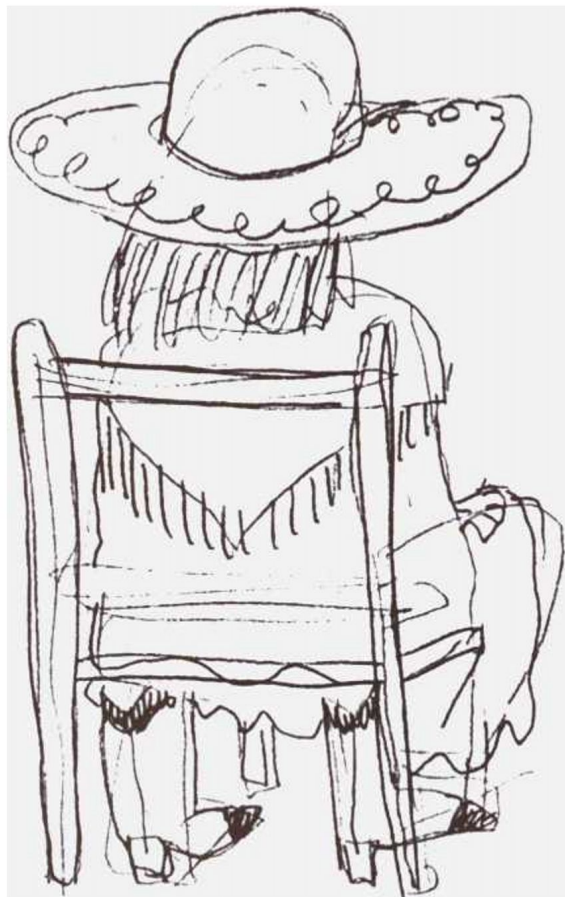
B

冀儿 吕建军 铅笔、纸

C

冀儿 吕建军 1994 年
布上油画 114cm × 147cm

D

学生作品

有的时候艺术家通过写生来设计作品。图B中的作品是用铅笔画的，艺术家通过这幅速写来设计、构图他的油画作品图C。速写草图和油画作品有哪些相似之处？它们又有什么不同？

图D是一位学生画的速写。她画了一位穿着戏服的同学。你画过模特吗？你是否摆过姿势让同学们画你呢？

A

踏蛋鸡 薛玉琴

看看图 A 中的**线条和形状**。在这幅作品中，画家画出了许多弯曲的线条和形状。为什么这些线条和形状要配以这个题目呢？

看看图 B 中的线条。什么时候你会画细线，什么时候画粗线？什么时候画波浪线，什么时候画曲线呢？你能想出其它种类的线条吗？与这些线条相关的是什么样的思想和情感呢？

不同种类的线条

细线

粗线

波浪线

折线

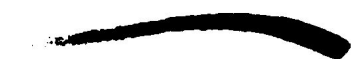
锯齿线

虚线

从粗至细的线

从轻至重的线

B

在画画的时候你喜欢用哪些工具？铅笔、油性笔、蜡笔画出的线条一样吗？你还能通过什么其它媒介画出线条吗？

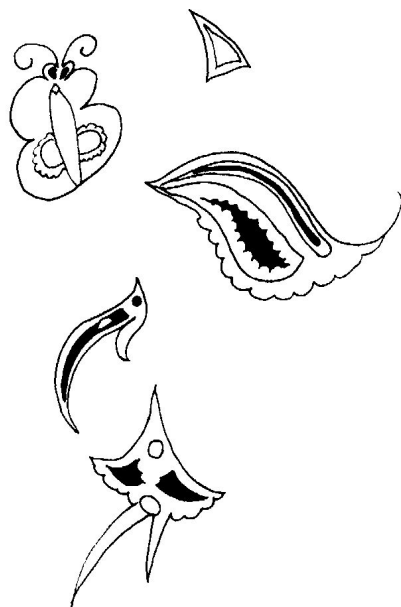
C

安品与满奏 吴正奎

图 C 中的作品表现了一个虚幻的地方。画家在这幅作品中运用了折线和曲线，你看见波浪线了吗？你还看到其它类型的线条了吗？

当线条互相交叉或汇合时就会产生一个形状，你在图 A 和图 C 中看到了什么形状呢？其中一些形状是否使你想起了一些你熟悉的东西呢？为什么？

你能找出像这样的形状吗？

D

图 C 中的作品是一幅想象性的作品。想象性的作品就是指你自己创造出来的，看上去并不很现实的东西。

运用你的想象画一个幻想的地方。你可以把那个地方画得很神奇或者很美丽，有趣的或梦幻般的事情会在那里发生。你会在你的作品中用些什么样的线条和形状呢？

A

罗马市雕塑 贾科莫·曼祖（意）

艺术家创作雕塑、绘画和其它种类的艺术品，有时候他们会借助线条来表达自己对于**动态**的设想或感受。

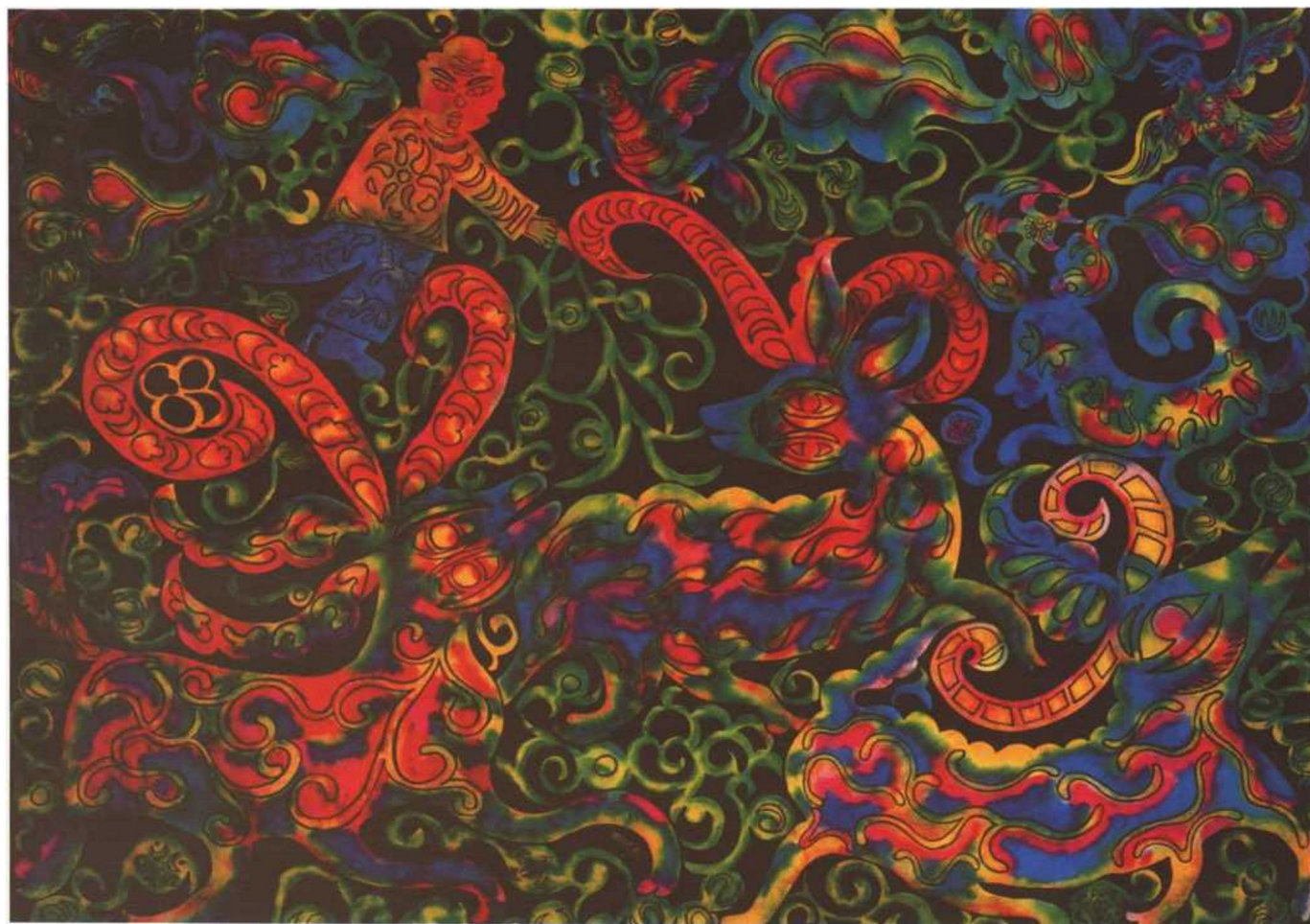
图A中的雕塑就像空中的彩带一样，假设你的手可以沿着它的曲线随意游动，你会感受到什么样的动态呢？

图B的摄影是一种动态的记录。这张照片表现了在高速公路上飞速奔驰的汽车。为什么图中的线条能帮助你了解动态呢？

B

新泽西州高速公路 摄影：斯托特·麦克南

C

放羊 孟润风

看看图 C 中五颜六色的线条和形状，有些线条是卷曲扭动的，有些线条是环状或曲折的。为什么这些线条能创造出动态的感觉？作者还想让你从中发现些什么？

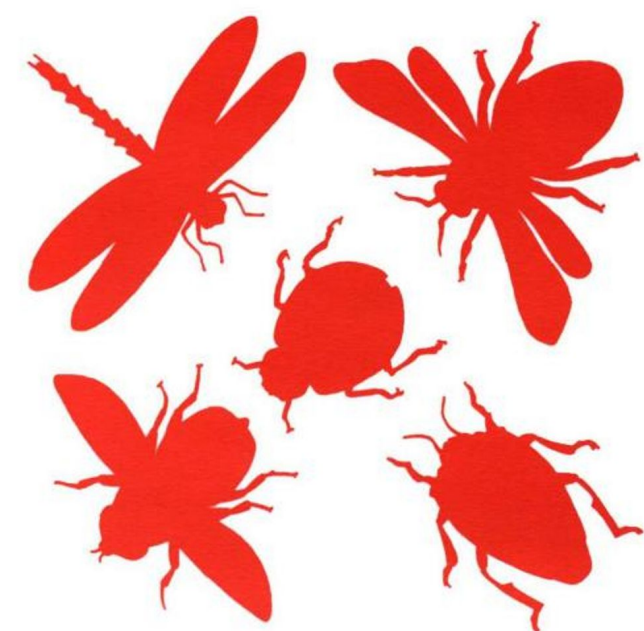
练习画表现动态的线条。什么样的线条可以表现喷气式飞机的

动态？又有什么样的线条可以表现爵士舞、蚱蜢和蛇的动态呢？

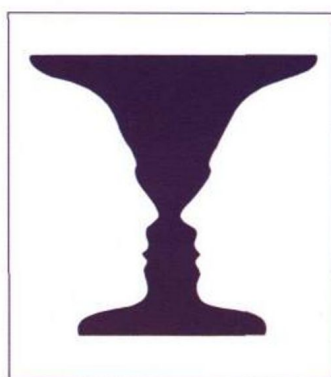
练习完了以后，画一幅充满运动性线条的画，你可以多次重复使用一种运动线条，也可以画各种各样的运动线条。

A

B

C

D

我们常见的大多数东西都有一个主体形状。请看图 A 中的树，你能说出这些树的主体形状吗？

那么图 B 中的主体形状间有什么相似之处呢？它们又有什么不同呢？

在艺术中，首先能被看出的形状叫**正形**，在背景中作衬托的叫**负形**。

在一件艺术作品中，负形同正形同等重要。请看图 C 和图 D，并从两幅图中找出花瓶。你是否还看到两张脸？为什么？