

大卫·霍克尼

DAVID HOCKNEY
& MARTIN GAYFORD 马丁·盖福德

写给孩子们的 图画史

万木春 段心仪 译

浙江人民美术出版社

大卫·霍克尼

DAVID HOCKNEY 马丁·盖福德
MARTIN GAYFORD

写给孩子们的 图画史

罗斯·布莱克 插图

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London,

A History of Pictures for Children © 2018 Thames & Hudson Ltd

Texts by Martin Gayford © 2018 Martin Gayford

Texts by David Hockney © 2018 David Hockney

Works by David Hockney © 2018 David Hockney

Illustrations by Rose Blake © 2018 Rose Blake

Abridged and adapted by Mary Richards
from *A History of Pictures* by David Hockney
and Martin Gayford

Book design by Sarah Praill

This edition first published in China in 2018 by
Zhejiang People's Fine Arts Publishing House,
Zhejiang Province

Chinese edition © 2018 Zhejiang People's Fine
Arts Publishing House

合同登记号

图字: 11-2017-259号

图书在版编目(CIP)数据

写给孩子们的图画史 / (英) 大卫·霍克尼, (英)
马丁·盖福德著; 万木春, 段心仪译. -- 杭州: 浙江
人民美术出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5340-6692-4

I. ①写… II. ①大… ②马… ③万… ④段… III.
①绘画史—世界—儿童读物 IV. ①J209.1~49

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第060301号

责任编辑 李 芳

责任校对 黄 静

责任印制 陈柏荣

写给孩子们的图画史

著 者 [英]大卫·霍克尼 马丁·盖福德

插 图 [英]罗斯·布莱克

译 者 万木春 段心仪

装帧设计 孙 洪

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

印 刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司

版 次 2018年10月第1版·第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 8

字 数 100千字

书 号 ISBN 978-7-5340-6692-4

定 价 150.00元

如有印装质量问题, 影响阅读,
请与承印厂联系调换。

目录

导论	6
1 思考图画	8
2 笔痕	26
3 光与影	42
4 画面空间	56
5 镜子与反射	72
6 绘画与摄影	84
7 活动图画	100
8 故事仍将继续	110
图画史重大技术创新年表	118
术语表	122
图版目录	124
索引	127

A HISTORY OF PICTURES

FOR CHILDREN

大卫·霍克尼

DAVID HOCKNEY 马丁·盖福德
MARTIN GAYFORD

写给孩子们的 图画史

罗斯·布莱克 插图

目录

导论	6
1 思考图画	8
2 笔痕	26
3 光与影	42
4 画面空间	56
5 镜子与反射	72
6 绘画与摄影	84
7 活动图画	100
8 故事仍将继续	110
图画史重大技术创新年表	118
术语表	122
图版目录	124
索引	127

导论

图画（Picture）无处不在。笔记本电脑、手机、杂志、报纸，还有许多像本书一样的书籍上，都有图画，街头和电视里可以看到图画，美术馆、博物馆还有家里的墙上也挂着画。我们用图画来思考、梦想，用图画来理解世界，丝毫不亚于我们使用文字。

本书根据我和马丁·盖福德（Martin Gayford）的对话写成，马丁是我的朋友，艺术史家。因为是对话，所以本书有两个人在发言，读的时候，你不会搞错是谁在说话，因为我们说的话紧跟在我们的名字后面。书中还会出现第三个发言者，那就是本书的插画家罗斯·布莱克（Rose Blake）。她把我们三人的形象画在书中，有些地方她还画出了别的艺术家，还有我的宠物狗。

我叫大卫·霍克尼（David Hockney），是个艺术家。我画画。我画素描、画油画、搞摄影，还用电脑和平板电脑创作艺术作品。我不但自己搞艺术，还仔细观察其他艺术家的作品，和别人谈论艺术。

本书没有按照传统的历史写法（按事情发展的前后顺序）去写，不过翻到本书第 118 页，你还是能找到一条图画史发展的时间轴，展示了往昔艺术家所用的工具、影响其作品的种种技术发明等。本书第 122 页附有词汇表，要是还有不懂的艺术术语，可以在那儿查到。

要是由你来编写一部图画史，你选的画与我选的画可能会有很大不同。在你读（或别人读给你听）这本书的时候，谈谈你从画里看到的东西吧！面对图画，人们都会产生自己的观点，这是艺术的一个伟大之处，也是我不断创作艺术的一个原因。

——大卫·霍克尼

马丁·盖福德

罗斯·布莱克

1

思考图画 人为什么要画画？

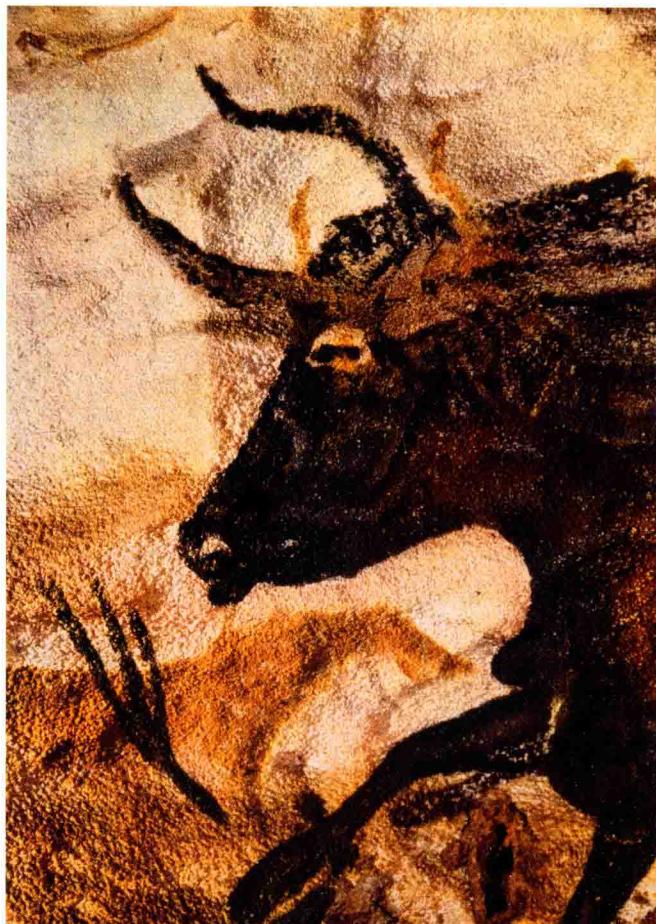

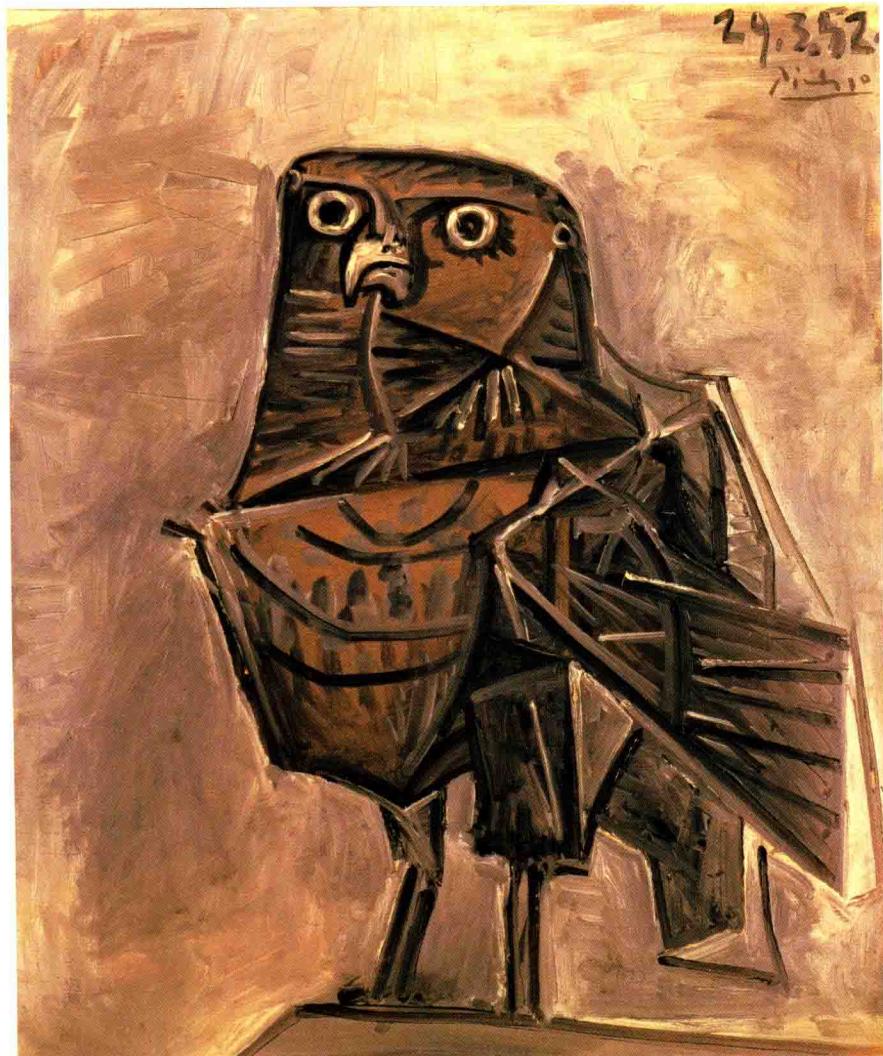
霍克尼：图画的历史非常古老，可能比文字还要古老。我喜欢想象第一个画出野兽的原始人在同伴注视下画画的场景，人们看过画以后再看到真的野兽，也许会看得更清楚。

要画画就必须仔细观察。大约 17000 年前，有位艺术家在法国西南拉斯科洞（Lascaux）的石壁上画了图中这头公牛，他（她）画之前一定非常细致地观察过这头牛。

公牛，拉斯科洞，法国，约公元前15000年

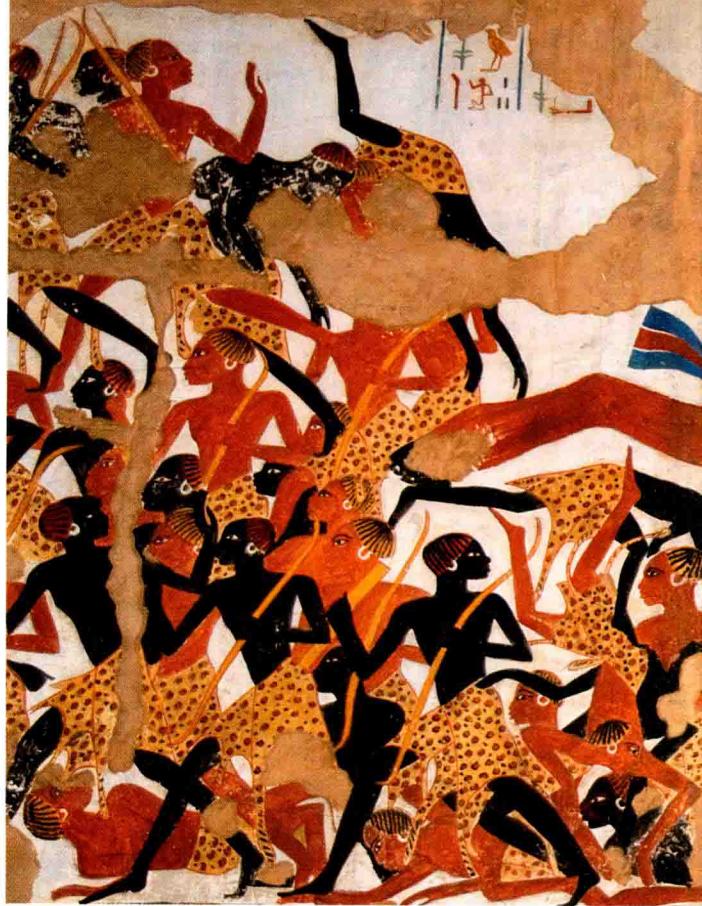
巴勃罗·毕加索，《猫头鹰》，1952年

一切图画都要遵循自身的法则。有人制定法则，加以贯彻，使各个方面都遵循这个法则。1952年西班牙画家巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）画了图中这只猫头鹰，他所依据的法则是他自己独特的视角。

人人都有自己的观看方式，就连一个小小的方块，比如说一只盒子，每个人看到的都不一样。不同的人走进同一间房间，透过各自的感觉、记忆和兴趣的滤镜，他们注意到的东西也不同。

描绘法老拉美西斯二世征讨努比亚的壁画，埃及，公元前13世纪

盖福德：在看艺术作品时，我们常常要问两个问题：“为什么画这张画？”以及“这张画有什么含义？”你还会问自己：“这张画都画了些什么？”在埃及艺术里，最高大的人物形象是法老。请看左图这幅公元前13世纪绘于神庙墙壁上的拉美西斯二世像（Ramses II）。当然，要是你在现实生活中量一量法老的身高，会发现他和普通人差不多高，可是在埃及人的心目中，法老比普通人更加高大，于是他们就把他画得很高大。

霍克尼：历史上，艺术家一直都在探索如何把三维的真实世界描绘在一张纸、一块布这样的二维平面上。照这样理解，画可以比作地图。地图制图员的任务是把地球这一曲面物体的特征绘成平面，想达到百分之百的精确是不可能的！因此可以说，一切地图都会反映出制图员的兴趣和知识，而图画的情况也是如此。

