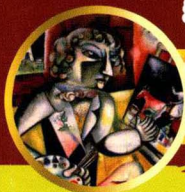

美国中小學生人文和科學閱讀系列

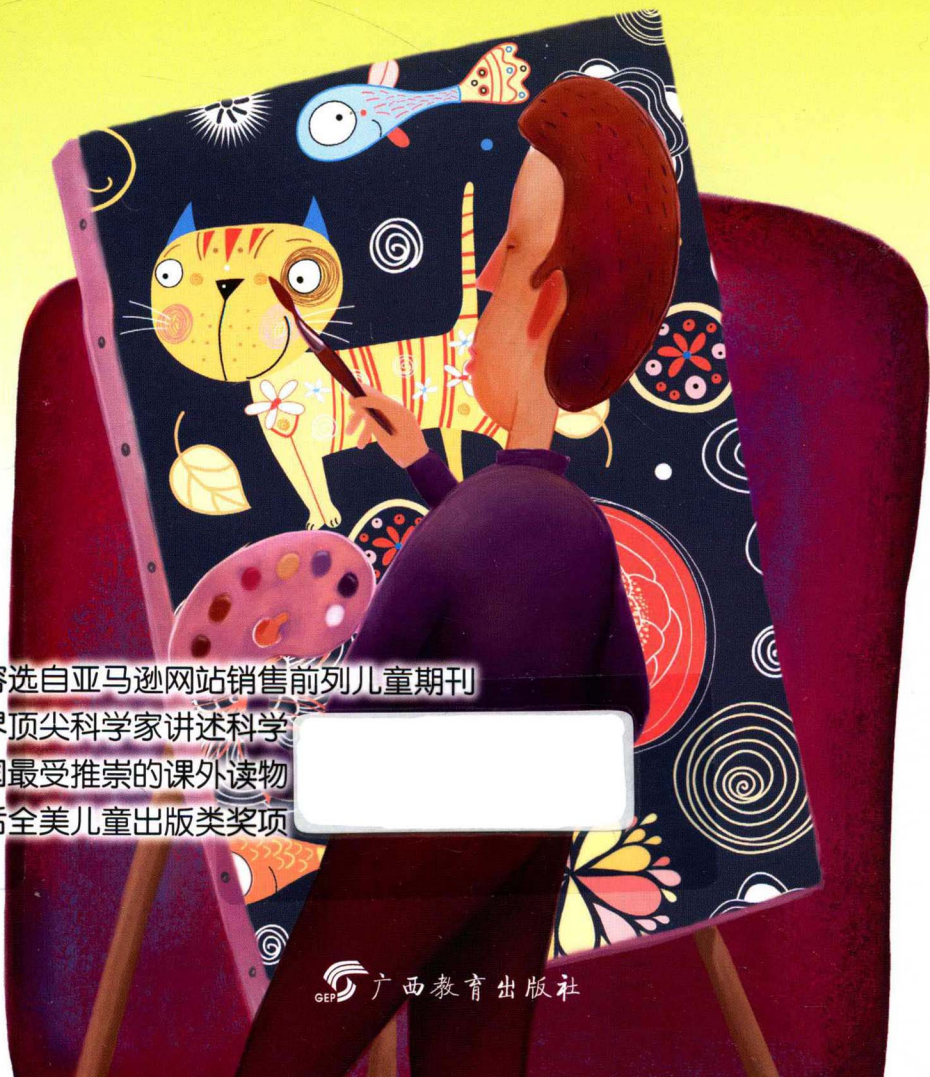
生命價值

美國國家實驗室和哈佛大學頂級科學家
為小讀者傾力打造

美國卡洛斯出版集團 編著
小多（北京）文化傳媒有限公司 編譯

Crazy
for Art

為画画痴狂

- 內容選自亞馬遜網站銷售前列兒童期刊
- 世界頂尖科學家講述科學
- 美國最受推崇的課外讀物
- 囊括全美兒童出版類獎項

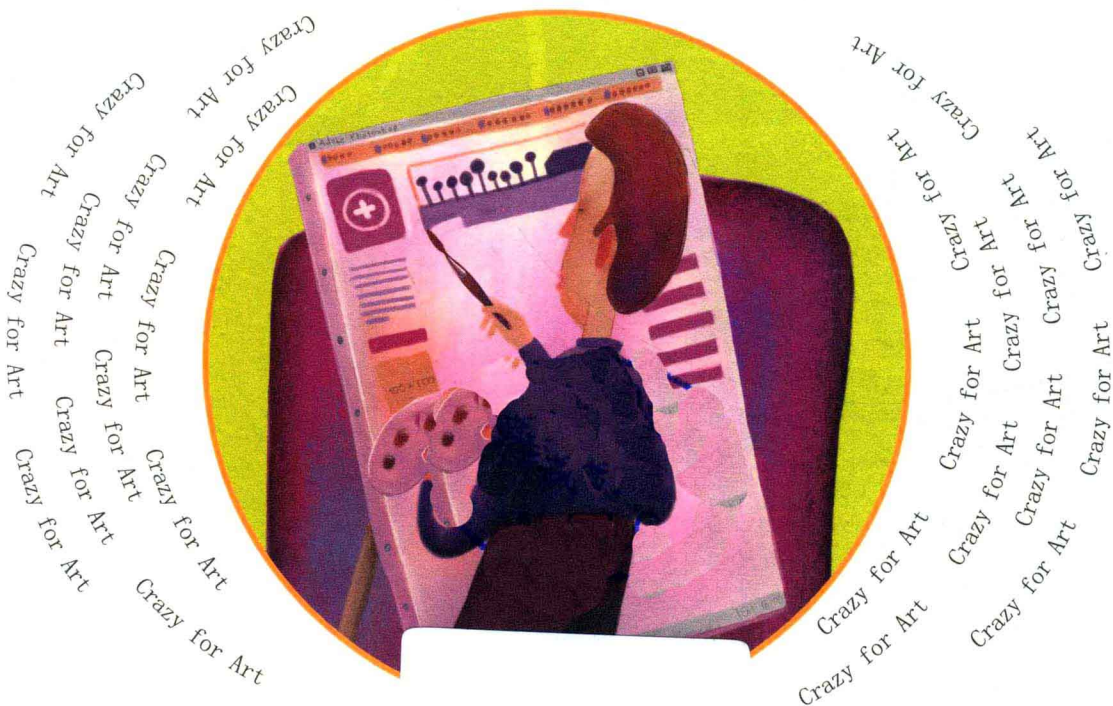

美国中小學生人文和科學閱讀系列

为画画痴狂

Crazy for Art

美国卡洛斯出版集团 编著
小多(北京)文化传媒有限公司 编译

 广西教育出版社
南宁

本系列图书使用Carus Publishing Company杂志相关内容并经过授权
© (2007) Carus Publishing Company
小多(北京)文化传媒有限公司独家所有, 由广西教育出版社出版发行

图书在版编目(CIP)数据

为画画痴狂 / 美国卡洛斯出版集团编著; 小多(北京)文化传媒有限公司编译. — 南宁: 广西教育出版社, 2012.4

(美国中小学生人文和科学阅读系列)

ISBN 978-7-5435-6686-6

I. ①为… II. ①美… ②小… III. ①绘画—青年读物 ②绘画—少年读物 IV. ①J2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第064248号

美国中小学生人文和科学阅读系列

为画画痴狂 WEI HUAHUA CHIKUANG

美国卡洛斯出版集团 编著

小多(北京)文化传媒有限公司 编译

总 策 划◎杨鸣镝 石立民

组稿编辑◎石立民 青兆娟

责任编辑◎青兆娟

特约编辑◎阮 健 陈乐佳

总 设 计◎祝伟中

美术编辑◎申永冬

出 版 人◎张华斌

出版发行◎广西教育出版社

地 址◎广西南宁市鲤湾路8号

邮政编码◎530022

电 话◎(0771) 5865797 (010) 51316218

本社网址◎<http://www.gxeph.com>

电子信箱◎book@gxeph.com

印 刷◎深圳当纳利印刷有限公司

开 本◎720mm×1000mm 1/16

印 张◎5

字 数◎70千字

版 次◎2012年4月第1版

印 次◎2012年4月第1次印刷

书 号◎ISBN 978-7-5435-6686-6

定 价◎15.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。如发现画面模糊、字迹不清、断笔缺画、严重重影等疑似盗版图书, 请拨打举报电话(0771) 5853704

策划: 小多(北京)文化传媒有限公司

>> P2

>> P66

>> P14

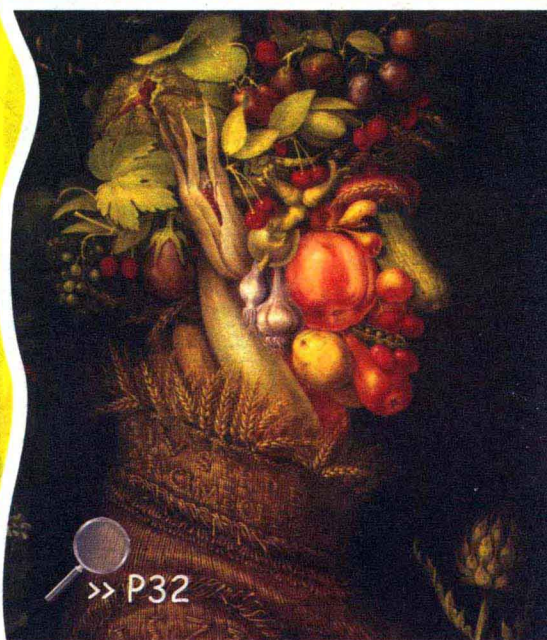
目录 Contents

- 1 写在前面的话
- 2 为什么画画？
- 10 为色彩疯狂
- 18 像达·芬奇一样作画
- 20 造假的艺术
- 26 画里的故事

>> P16

- 34 玩泥巴
- 48 漫画背后的故事
- 54 漫画欣赏: 奈斯特码头
- 56 德国小学的“手工作坊”
- 58 和“蝴蝶画家”一起上美术课
- 60 白色天空中挂着蓝月亮

写在前面的话

人为什么画画？为了求得好运气，还是为了留住一个梦想？在本书中，我们邀请你像达·芬奇一样做颜料，希望和你一起找到爱的颜色和美术的力量；我们还要像古人一样做泥巴饼，希望你懂得，无论多么绚丽无比的艺术都是从玩开始的。我们更想看看，这些是否可以重新让你发现自己的绘画天分，即便你不当画家，也可以像漫画里的菲尔一样，享受过程。当然，如果你就是要成为雷诺阿，用半个多世纪了解画画是怎么回事，那也是精彩的一生。

我们还通过《画里的故事》讲了很多故事，这些故事有的你能看到，有的你能感觉到，更多的你只能想象到。你喜欢奈斯特吗？他和他的那群朋友是怎么从画笔中跳出来的？原来漫画里的每个人都有自己的性格和情感。

你其实天生就是画家，这一点你的爸妈可能没有告诉你，但是西班牙的画家毕加索说了，他用了一生，学习像孩子一样作画。在你爸妈那样的成人世界里，好像一切都很严肃，所以他们通常觉得画画是一门学问，由成形的规则和经过训练的技法组成；但你的随手涂鸦可能让很多成人画家自愧不如，因为艺术是一片自由的天地，你眼中的世界少了些污染，所以更容易触动人心。

那么，你可以像《白色天空中挂着蓝月亮》的故事中的小孩一样，无所事事的时候画点什么，一棵树、一匹马、一个卡通形象，好玩的事会出现的。你不信吗？等着看那几个无聊的孩子创造了什么奇迹吧。

编者：比力

生命价值
为画画痴狂

Why Making Art? 为什么画画?

你的一生中，会看到很多画。特别是当你走进美术馆时，就会看到不同的绘画和艺术作品。有些画中的事物就像你在现实生活中看到的一样，比如人、动物、景色和水果，甚至是一盏台灯或一辆玩具车。有的则像是在梦境中看到

的，像梦一样难懂。这时，你或许可以停下脚步，静下心来想一想。对于绘画作品，你其实并不需要专门研究，欣赏它们就可以了。你对绘画的认识完全可以从一个问题开始——人为什么要画画呢？

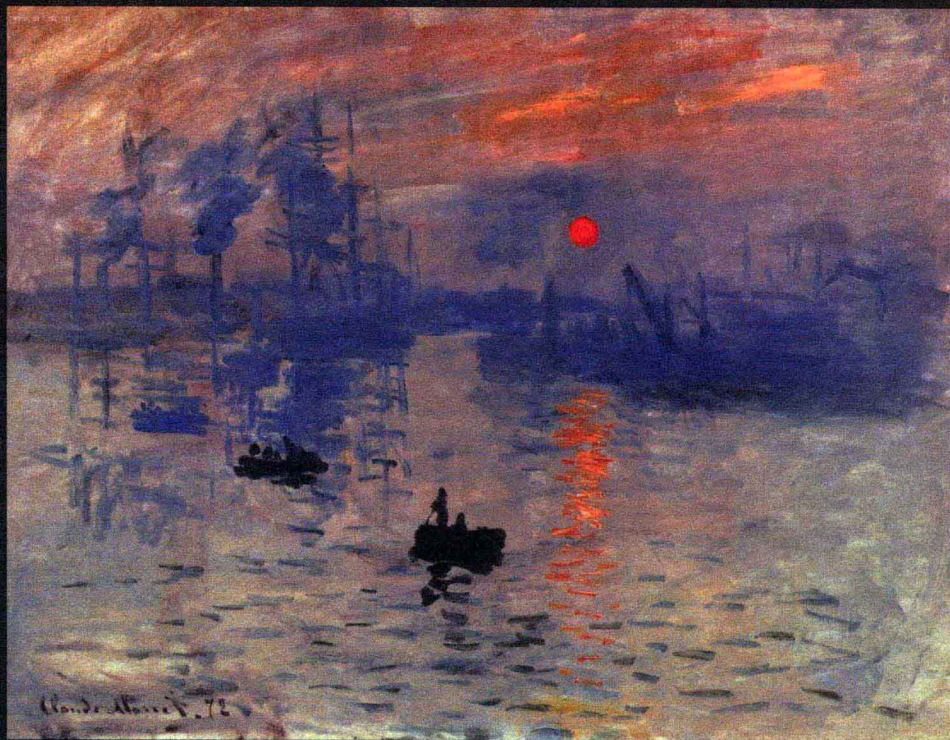

新疆阿勒泰洞穴岩画群，可追溯到约青铜时代早期（公元前2500年）

为了带来好运气？

动物形象是中国新疆阿勒泰岩刻画中出现最多的主题，有羊、牛、马、熊、蛇、鹰等动物，还有狩猎图和射猎图。有的历史学家认为，当时的人们画这样的画是希望得到好运气。

《日出·印象》(Impression, Sunrise) 1873
作者: 克劳德·莫奈 (Claude Monet)

为了留住大自然的美丽？

19世纪晚期，包括克劳德·莫奈 (Claude Monet) 在内的一群画家希望他们的画可以展现大自然的美丽瞬间。莫奈等画家在室外架设好自己的画具，坐在自己想要画的景物前，这样他们眼睛看见了什么，就可以画什么。不过，他们的速度一定要快，因为天气随时都会变哦！

在电视机还没有问世的时候，人们需要画家来告诉他们战场是什么样的。

为了记录历史？

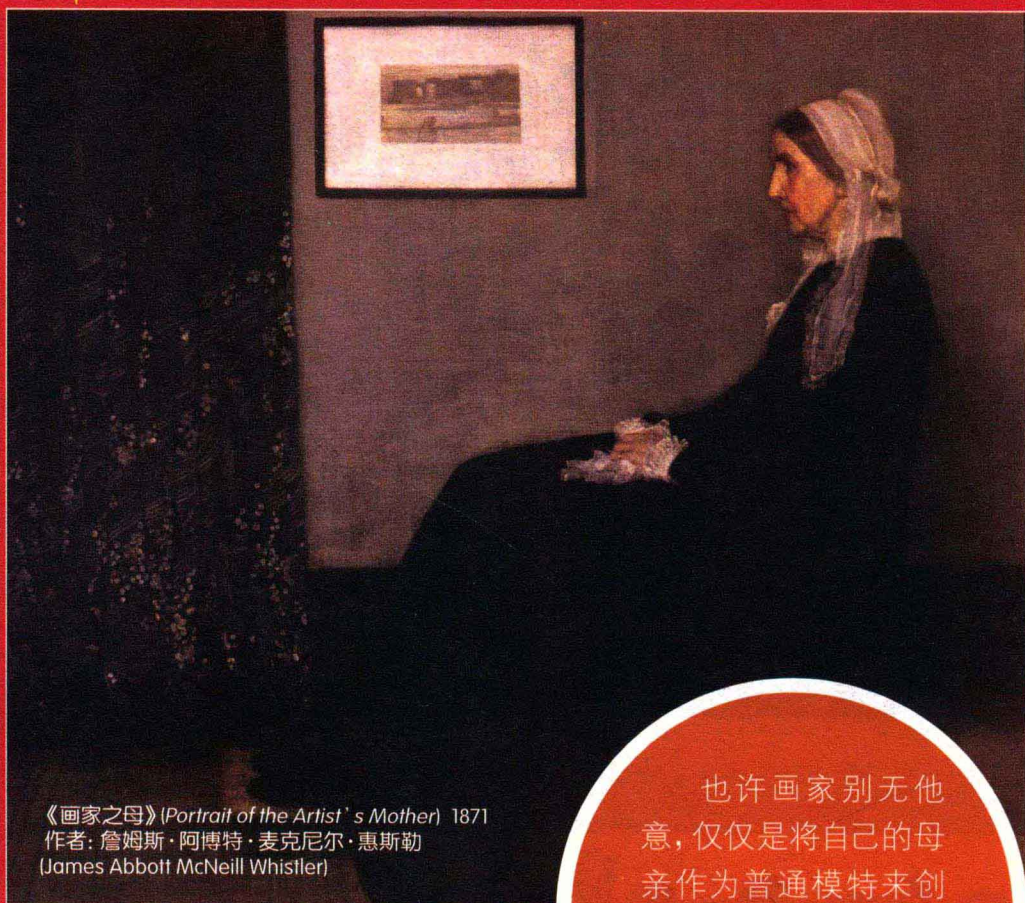
这是著名画家约翰·辛格·萨金特（John Singer Sargent）的作品，他于1918年奔赴法国，用作品记录第一次世界大战中的美英士兵。在当时，战场之外的人们很难了解士兵的状况——画作

是唯一的表现途径。这幅画表现了一群由于毒气而失明的士兵，他们正等待医生治疗。想一想，画家是抱着怎样的心情创作这幅画的？

《毒气战》（Gassed）1918-1919

作者：约翰·辛格·萨金特（John Singer Sargent）

《画家之母》(Portrait of the Artist's Mother) 1871
作者: 詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒
(James Abbott McNeill Whistler)

为了表达情感或者思想?

这幅画的主人公是画家的母亲。有人认为从这幅画中能感受到画家和母亲之间的关系。由于画家是从侧面来画母亲,所以我们无法十分清楚地看见妇人的表情。但是画家使用的颜色非常冷暗。从这些细节上,我们能看出画家是怎么看待自己母亲的吗?

也许画家别无他意,仅仅是将自己的母亲作为普通模特来创作,根本没有想向我们展示对母亲的情感。你怎么看呢?

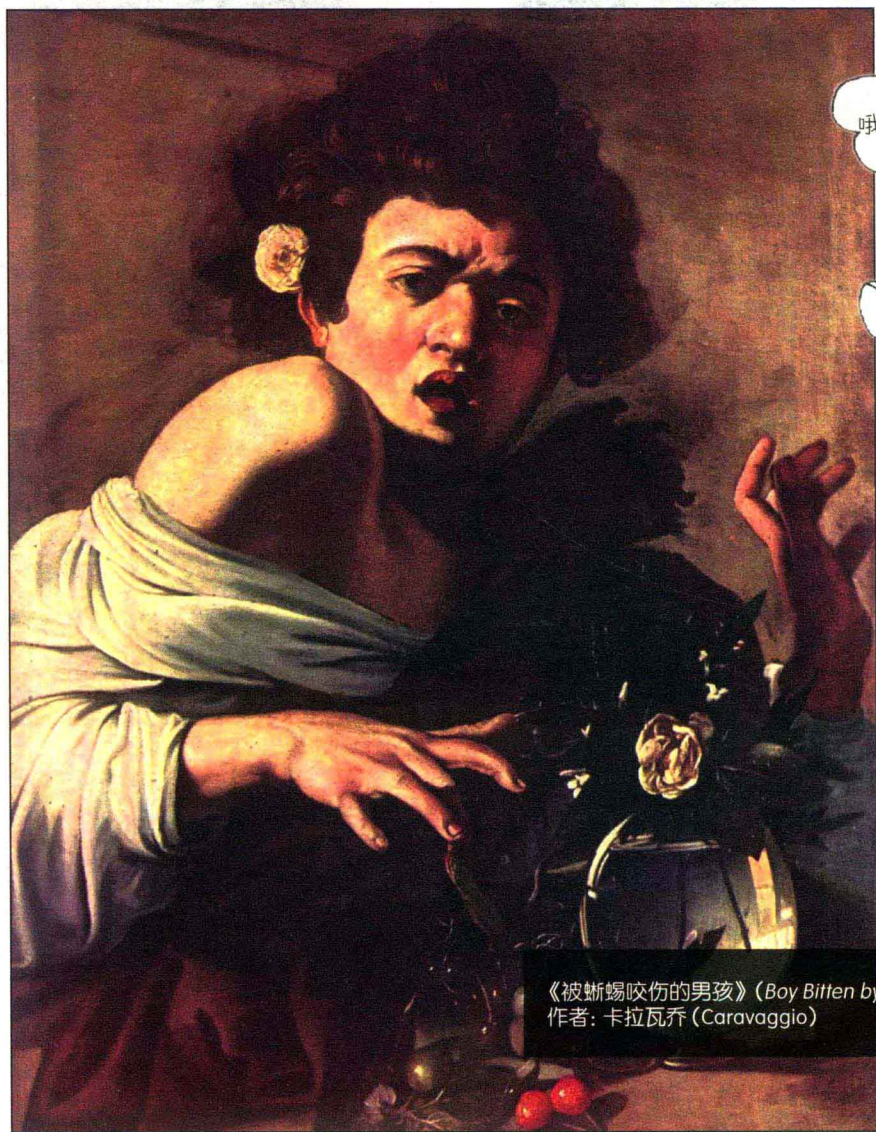

有时通过作品去揣测画家的意图很难。我们应该听听不同人的意见,看看他们是怎么想的。

为了那一瞬间？

意大利画家卡拉瓦乔 (Caravaggio) 的画作所表现的人物和情景非常贴近真实生活。画中的男孩将手放在桌上的水果旁边，却没有发现一只蜥蜴躲在里面。突然间，蜥蜴咬住了男孩的手指，男

孩表现出痛苦和惊吓的表情，他本能地往后退，想避开危险。卡拉瓦乔捕捉到这一瞬间，将它记录下来。这幅画看起来就像一张照片，不过当时还没有照相机，200多年之后，照相机才问世。

哦，咬得很疼吗？

《被蜥蜴咬伤的男孩》(Boy Bitten by a Lizard) 1595-1600
作者：卡拉瓦乔 (Caravaggio)

好漂亮的小姑娘。

《小艾琳》(Little Irene) 1880
作者: 皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿
(Pierre-Auguste Renoir)

为了多出几位雷诺阿?

1841年, 雷诺阿在法国出生, 他是法国印象派运动的创始人之一。他的画作主题常常充满希望和温暖, 人们称他是“画幸福的大师”。他在老年患有关节病的时候, 还继续挥笔作画, 寻找自己满

意的绘画风格。他去世前, 似乎对自己的工作终于感到满意了, 这位78岁的老人对一位朋友说: “我想我开始明白, 绘画是怎么回事了。”

瓦里安·弗莱
Varian Fry

马克·夏加尔是一位欧洲犹太人。在第二次世界大战期间，欧洲的犹太人生活在危险中。一位美国记者瓦里安·弗莱就像辛德勒一样，帮助很多犹太难民逃亡美国，夏加尔就是其中之一。

为了梦？

马克·夏加尔 (Marc Chagall) 以梦一般的作品而闻名。这幅画叫做《散步》。画中的男主人公站在地面，女主人公飘浮在空中。这幅画看起来像是在梦境之中吗？你能感受到他们的愉悦心情吗？

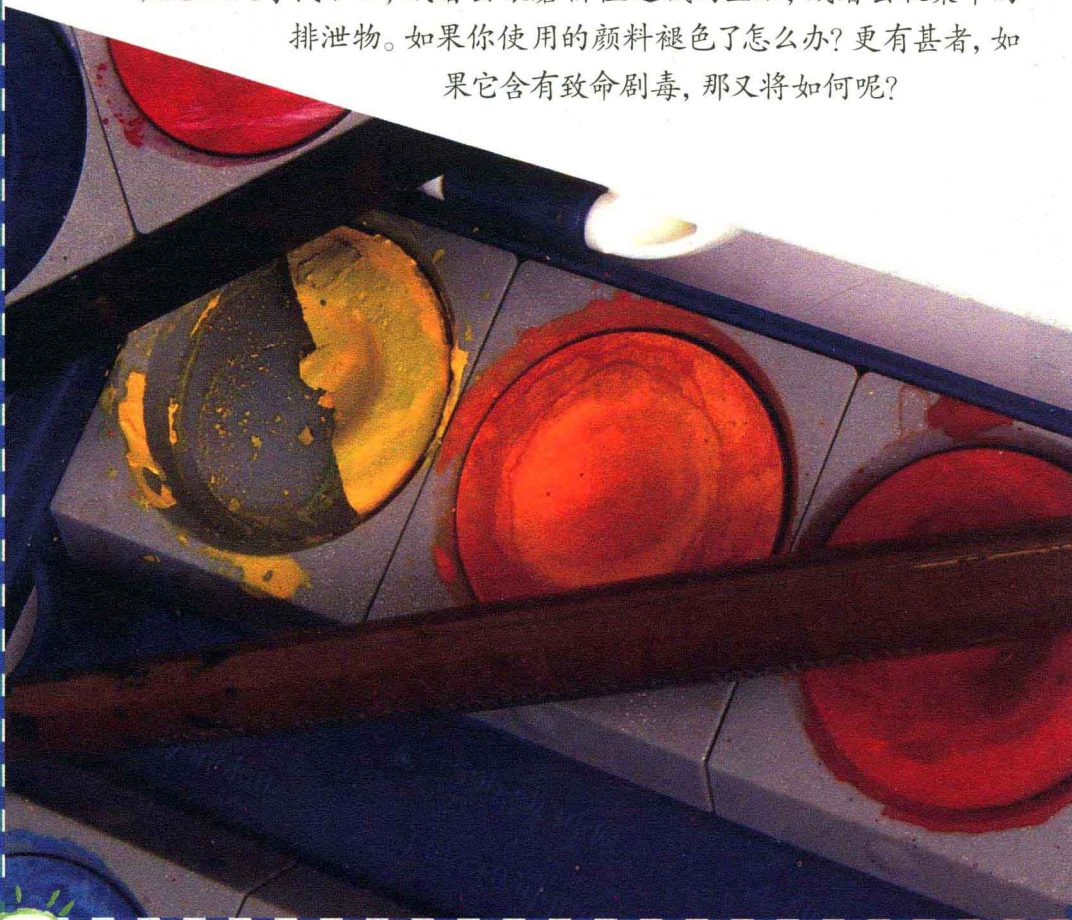

《散步》(The Walk) 1917
作者：马克·夏加尔 (Marc Chagall)

Crazy for Color 为色彩痴狂

当你绘画需要颜料时，只要去趟商店，就能买到所有你需要的色彩了。但是你可曾想过，时光倒转回到过去，为了得到想要的颜料，你可能要掘地三尺寻找矿石，或者去碾磨价值连城的宝石，或者去收集牛的排泄物。如果你使用的颜料褪色了怎么办？更有甚者，如果它含有致命剧毒，那又将如何呢？

颜料启蒙课

颜料是由什么做成的呢？一般来说，将调和物与色素或者色粉按适量的比例混合就做成了颜料。这种调和物就如同鸡蛋清或者油一样是透明无色的。早期的艺术家从大自然现成的材料中提取天然色素，将它们碾磨成粉末状，再用唾液、脂肪或者水与其调和勾兑，做成颜料。时间一长，调色本身也成为了一门艺术。画家们常常以自己独创的色调和调色方式为自豪。伟大的画家列奥纳多·达·芬奇就是这样的人。他往往会花很长的时间来准备作画的颜料，就连他

的顾客都会常常嘀咕达·芬奇什么时候才能落笔作画。

17世纪末18世纪初的时候诞生了一个崭新的职业——调色家。这些专业的调色家们负责准备作画用的色粉和颜料。越来越多的调色家将精力用于人工合成化学物质，创造颜料，希望以此提高颜料的表現力。如今，虽然依旧可以从自然界的资源中提取天然颜料，但是大部分的颜色都来自实验室。总而言之，化学应用极大地丰富了画家们的颜料盒。赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫——画家们不仅能用天然颜料，也可以用合成颜料作画，既安全又方便。

如今画家依然使用炭笔作画。这些炭笔是用燃烧后的葡萄藤或者柳条制成的。

这位史前艺术家一定对马情有独钟，他用一根燃过的木棍来回勾勒，画出这些马匹。

黑色

猜猜看，史前的艺术家们使用的第一种颜色是什么呢？试想，在火堆里抽出一根柴火棒或者骨头，在岩壁上胡乱涂鸦的情景。制作这种颜料无需添加任何调和液，确切地说它还不是颜料——黑色的木炭粉也许就是世

界上第一种色粉吧。这种“颜料”不仅得来容易，而且在岩壁上的附着力强。

随着时间的推移，通过燃烧树枝、葡萄藤、骨头还有象牙，艺术家们逐渐学会从单一的黑色中制作出浅黑、灰色、淡灰色等颜色。史前艺术家们不仅掌握了用黑色勾勒出动物的形状，还学会了阴影等明暗色调的使用。

