

[法] 弗朗索瓦丝·芭布-高尔 (Françoise Barbe-Gall) 著

成砚 译

Comment

如何给孩子

parler d'art

讲艺术

aux enfants

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

· 研音

如何给孩子 讲艺术

[法] 弗朗索瓦丝·芭布-高尔 (Françoise Barbe-Gall) 著

成砚 译

图书在版编目 (CIP) 数据

如何给孩子讲艺术 / (法) 弗朗索瓦丝·芭布-高尔著; 成砚译. ——北京: 北京联合出版公司, 2020.11
ISBN 978-7-5596-3851-9

I. ①如… II. ①弗… ②成… III. ①艺术教育-儿童教育 IV. ①J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第075155号

北京市版权局著作权合同登记 图字: 01-2020-3094

How to Talk to Children About Art (Second Edition)
English edition copyright ©2018 Quarto Publishing plc
First published in the French language as *Comment parler d'art aux enfants* in 2014 by Le Baron perché
Text ©Francoise Barbe-Gall 2014

Simplified Chinese edition copyright © 2020 by Beijing United Publishing Co., Ltd.
All rights reserved.
本作品中文简体字版权由北京联合出版有限责任公司所有

如何给孩子讲艺术

作者: [法] 弗朗索瓦丝·芭布-高尔 (Françoise Barbe-Gall)

译者: 成 砚

出品人: 赵红仕

出版监制: 刘 凯 马春华

选题策划: 联合低音

特约编辑: 王冰倩

责任编辑: 周 杨

封面设计: 鲁明静 汤 妮

内文排版: 黄 婷

关注联合低音

北京联合出版公司出版
(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)
北京联合天畅文化传播公司发行
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 新华书店经销
字数139千字 889毫米×1194毫米 1/32 7.75印张
2020年11月第1版 2020年11月第1次印刷
ISBN 978-7-5596-3851-9
定价: 80.00元

版权所有, 侵权必究

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: (010) 64258472-800

推荐语

文化艺术跨越了不同的阶层、不同知识结构，它是人类不同时期的文明结晶。它的重要性在于画面为观众还原了一个时代，帮助每个人找到时代坐标；它的合法性在于象征着艺术史的历史演变，画面背后的真实足以让我们客观地看待世界。诸多类似“艺术家都是天才”的老生常谈并不真实，我们需要用适合孩子的语言，帮助他们建立批判性思维。这不仅仅关乎如何看待艺术，我们还要预测孩子未来会经历怎样的世界，可能充满不确定性，可能要受到身体、精神上的规训。艺术就是日常生活，是世间万物。建立起批判性思维，对孩子如何处理好日常生活、如何面对今后的人生都大有裨益。

——尤洋，UCCA尤伦斯当代艺术中心副馆长

这是一本充满爱与美的书，细腻而又激情洋溢。孩子们沐浴在艺术的光辉中，健全身心，感受人类文明的趣味与多样性；拓展视野，发展创造性的思维。

——李松，北京大学艺术学院教授、博士生导师

这是一本献给家长的艺术启蒙书，它努力让所有阅读这本书的家长都能成为孩子第一位审美老师，全书以深入浅出的艺术史知识和故事为内容，配以名家名作的分析，让家长与孩子通过艺术建立起精神的沟通。

——李洋，北京大学艺术学院教授、博士生导师

写在前面的话

2002年，我首次针对“如何给孩子讲艺术”的主题撰写图书，自此，许多来自法国或其他文化地域的读者（他们自身也是父母、祖父母或老师）纷纷告诉我，正是因为我的文字，才让他们平生第一次真正接近并享受绘画作品。其实除了那些书中已经讲到的内容，还有很多通向艺术世界的大门亟待打开，很多路径尚需探索。在学校教育中，一些与艺术相关的领域和课题变得越来越重要，艺术研究的路径也变得更加多元化。于是，15年后的今天¹，我旧话重提，对大量内容更新和拓展后，将本书呈现在读者面前。

如果你没有读过之前的作品也完全不必担心，这些既可以分别阅读，也可以合在一起，将书中讲述的方法融会贯通为自己的方法或者途径。

给孩子讲艺术首先是教给他们观察生活的方法，让他们联想到周围的世界，在绘画作品与欣赏者之间建立一种对话。无论欣赏者是什么年龄段，都会感觉到画面对他的诱惑、吸引、困扰，甚至是排斥或威吓。艺术并不会藏在一个封闭的空间里自说自话，而是在与欣赏者不断地交互中重现生机。因此，我鼓励孩子站在画作面前信马由缰地凝视与想象。而我们要做的，

---

¹原书出版于2017年。——编注（后文若无特殊说明，均为编注。）

是让他们感知变得更敏锐，并且帮助他们把内心的感受用语言表达出来。其实在这个过程中，我们也在不断探索未知，而不仅仅是以一个“辅助手杖”的身份出现。

以此为出发点，占本书最大篇幅的29件艺术作品被一一打开并解读。文字随着画作的复杂性由浅入深，与孩子们从幼稚到（几乎）成熟的过程一起成长。

我写这本书的初衷，是希望每个人都可以意识到，无论此前是否与艺术结缘，你都可以享受艺术作品的丰富给养，并用自己的话讲述出来。我在其他作品中建议大家要了解一些艺术史的基本概念，包括艺术家和艺术表现方法，而本书专注在如何读懂艺术作品。也就是说，这是一个循序渐进的过程。熟悉了一整套视觉机制，你便会逐渐具备读懂画作的的能力。

书中呈现的作品大多是世界名作，当然，遴选的标准不完全是它是否著名，还包括它是否具有真实的美、多样的风格和多元的内容。此外，它们在艺术手法上也具有一定的代表性，即如何通过独特的平面、物体、形式和色彩来表现空间、现实和人物。当你学会了破译这些密码，就可以毫不费力地领会其他画作。

篇幅有限，本书无意穷尽所有的话题和各种艺术形式，而是怀有一种乐观的期许，希望鼓励读者走入那个似乎有些陌生的艺术世界，去发现原本就属于你们的艺术宝藏。

---

4 写在前面的话

---

001 如何给孩子讲艺术

---

002 打开艺术之门

002 相信孩子

009 利用你所熟悉的

023 培养好的习惯

---

033 不必一览无余

034 学会观察

041 在画作中游历

052 搭建桥梁

---

056 不同年龄需要不同引导

056 5 ~ 7岁

057 8 ~ 10岁

058 11 ~ 13岁

---

061 艺术作品

---

062 佩鲁吉诺，圣母的婚礼

068 米开朗琪罗，觉醒的奴隶

074 荷尔拜因，大使们

080 丁托列托，银河的起源

-
- 086 普桑，随时间之神的音乐起舞
092 格勒兹，被惩罚的儿子
098 苏维，绘画的发明
104 大卫，拿破仑在办公室中的像
110 透纳，被拖去解体的战舰无畏号
116 米莱斯，盲女
122 莫奈，花园中的女人
128 马奈，爱弥尔·左拉像
134 德加，歌剧院的乐队席
140 卡耶博特，雨天的巴黎街道
146 梵高，鸢尾花
152 热罗姆，皮格马利翁和伽拉忒亚
158 毕加索，站在球上的杂技演员
164 贝洛斯，沙奇俱乐部的猛拳出击
170 康定斯基，带弓箭手的风景
176 基里科，意大利广场
182 布拉克，扑克牌静物画
188 瓦洛顿，凡尔登战役
194 霍普，铁道旁的房屋
200 马格利特，看报纸的男人
206 柯尔达，英勇的游击队员
212 洛克威尔，我们共视的难题
218 皮斯特莱托，衣衫褴褛的维纳斯
224 基弗，带翼之书
230 托姆布雷，天花板

-
- 236 推荐阅读
239 版权声明

**如何给孩子
讲艺术**

**Comment Parler
d'art aux enfants**

打开艺术之门

给孩子讲艺术不是在教授一门课程，让你自己在短时间内成为一名艺术史学者一点儿都不比成为一名物理老师容易。你必须从最开始就清楚地认识到，你所能告诉他们的，可能只是一些美学的体验、一小段历史，或者是一种观察世界的方法。当然，在这个过程中，会有一些收获超出你原本的想象。无论出于何种原因开启这个艺术的旅程，你最好都不要苛求自己。也许你的讲述是不完整的，并且带着强烈的主观色彩，却也弥足珍贵。你真正要面临的挑战是如何激发孩子的好奇心，让他们对未知的事物保有求知的欲望——这将会伴随他们一生。从这个角度来看，对你最主要的要求就是要分清楚哪些是你知道的、哪些是你想告诉孩子的，以及哪些是他们乐于接受和分享的。

相信孩子

对你自己有信心

经过上述思考，你也许还是不敢相信：自己真的可以给孩子讲艺术吗？你有美好的初心，也对一幅画的历史、作者和主题内容做了一些研究和准备，但还会面临一些困难：你也许对艺术并不在行；你觉得自己总像个局外人，很难接近这个主题；你从来就没有真正享受过参观美术馆的乐趣。坦白讲，要解决

这些问题要花费很长时间，即便你在这个过程中几乎要选择放弃，也是可以被理解的。但是就此放弃美妙的艺术世界真的是非常遗憾，因为你的目标也不过是打开一两扇门而已。其实你是可以做到的，你不必变成另外一个人，你所要做的就是相信你的听众并使用正确的方法，特别是那些你已经掌握的方法。

了解他们看到了什么

简单地说，向孩子传递知识有两种方法：一种是以你的所知作为起点，另一种是从孩子的所知开始。显然，后一种方法更加有效。它可以打破你们之间的壁垒、节省时间，并且更高效深入地将你们可以分享的认知连接起来。就像没有人愿意在一片毫不了解的土地上建造房屋，我们应该做的是从孩子感知到的事物开始一段谈话，而不是用一些学术名词评估和判断他们的认知。一方面，有些东西对于我们是那么显而易见，而孩子却全然无知；而另一方面，他们也会萌生一些完全出乎我们意料的想法。因此，给孩子讲艺术，我们首先要问“你看到了什么”，而不是“看这个”或者“你应该知道……”

让孩子先开始

想象一下，你带着美好的意愿和有用的知识站在一幅画前。这张是17世纪荷兰静物画。画面上的物品极为丰富，包括书、乐器、水果、轻微褶皱的桌布、质地上乘的挂帘，也许还有一

块头骨。于是，你计划先开始谈“虚空派画作”的源起与含义，然后再逐一解释每一个物体的象征意义。你所讲的当然是对的，问题是孩子的眼睛里观察到的和你讲的可能根本风马牛不相及。如果可以鼓励他们以自己的眼光观察画面，你会听到很多奇怪的评论：“盘子好像要掉下来了。”“如果拉一下挂帘绳，会发生什么？”“画面好乱！”……就着他们的话，你可以轻松地探讨“坠落”（虚空派常用词）的字面意思或者隐喻，以及对贪婪、生命短暂和物质丰裕的理解。你可以告诉他们帘子落下象征着人生如戏般落幕。这种方法适用于各种艺术作品。请谨记：不能将你的知识从外部强加给孩子，而是要针对他们的问题给予生动的回应。

跟随你的听众

我们会认为艺术家生平和作品相关的信息十分重要，甚至很感兴趣，但这些却激不起孩子的好奇心。成年人即便对我们所讲的漠不关心，但出于礼貌，也可以忍受这些琐碎的叙述；孩子可不在乎，他们绝不会对枯燥的事流露出半点儿关心。所以他们也可以说是最诚实的听众。如果对孩子的这种情绪置之不理，那就背离了我们的初衷。其实，只有观察他们的反应，才能知道我们提供的信息是否有用。最初我们可能觉得在摸索有效的路径方面浪费了很多时间，不过一旦找到可以引起孩子们兴趣的对话方式，就会事半功倍。

关注孩子们的现实世界

多亏了互联网的发明，现在的孩子们都会迅速查找各个领域信息并获得海量图片。我们必须正视这一点，并进一步认识到这也许是个陷阱。绘画作品随处可见，但并不意味着可以真正理解它们。我们需要尽可能地引导孩子区分两种情况：获得信息和分析观察。换一种说法，拥有成吨的水泥和砖头，和懂得如何盖房子是有本质差异的。给孩子讲艺术刚好可以让他们对自己获得的信息尽早做出有效的甄别和分析。

充分利用他们的“不耐烦”

如果孩子匆匆忙忙，或并不专注于眼前的作品，那就只好将就他们的节奏。在转到下一幅作品之前，能够让他们有一点点收获就相当不错了，比如一个概念、一种画法或者一个象征符号——也许这只需要几分钟时间。换一个角度看，这也要求我们学会如何直达主题、如何清晰和充分地表达。这样做的结果十分有益，尤其是孩子可以由此学会找到不同的艺术作品之间的共同点。你在这个过程中所做的是“刺激他们的食欲”，而不是以“填鸭”的方式让他们最终倒了胃口。也就是说，孩子无法长时间集中注意力的特点反倒促成了更有效的教育方法。当你发现他们的兴趣逐渐被调动起来，就可以放慢节奏，让他们有充分的时间细细观察。

肯定他们对图像的体验

从很小的时候起，孩子就看过大量图画并从中吸收了一些有关构图的原理知识。这些图画能否算得上艺术作品并不重要，但如果你对它们如此强大的视觉感知能力视而不见，那就太不应该了。你完全可以借助孩子潜在的感知基础，引导他们了解绘画或其他视觉艺术形式。你并不是在填补他们知识的空白，而是帮助他们将感知到的表达出来。孩子并非先知，而他们足够年轻，且与我们生活在完全不同的世界。他们以独特的眼光看待世界：有时我们喜欢的，他们会不屑一顾；而从我们眼里逃走的东西，却会被他们抓住。对这一点，我们应该重视，也应该欣赏。

鼓励他们自由地看

如果放任孩子自由地观看一幅图画，他们显示出的洞察力一定会超出你的想象。如果限制他们的自由，他们会随着年龄的增长而生出一些类似成人的想法，会害怕问“愚蠢的问题”。太遗憾了，在艺术之旅启程时，有些孩子拥有的那颗真诚之心已经不在了。谁会在乎复杂的解释？他们看到了什么？第一眼注意到了什么？重要的是与一幅图画或者一个地方建立情感——热爱、困惑，哪怕是让人想要逃离的不安与纠结。只有这些感觉才会久久萦绕在我们心里，挥之不去。

艺术史上的很多重要时刻就是这样产生的：乔治·布拉克（Georges Braque）最初痛恨毕加索（Picasso）的画作《亚威

农少女》(*Les Demoiselles d'Avignon*), 后来又效仿毕加索, 并与他一起开创了立体主义。最早的抽象主义艺术家之一康定斯基(Kandinsky)曾经表示虽然不喜欢莫奈(Monet)的《干草堆》(*Meule*), 但这幅画简单、质朴和远离世俗的气质给他留下了深刻印象。

评估电子游戏的积极贡献

电子游戏是很多孩子生活中重要的组成部分, 在作为娱乐手段的同时, 它还引领孩子走进了一个不同于日常的图像世界。游戏里的大部分人物来自神话。外形、地点和人名也许不同, 但故事框架基本不变。这些人物也可以在较早的绘画作品中找到。例如机器人, 第二次世界大战之后, 日本创造了很多将肉身和机器结合在一起的游戏人物, 他们是拯救人类的英雄的化身, 或者被当作“不可战胜的童年”的象征。此外, 电子游戏中的快节奏动作会训练玩家做出迅速反应: 孩子拿着操纵杆, 学习如何在充满陷阱或迷宫的复杂空间中穿行以安全到达理想的目的地; 在某些游戏中, 为了躲避麻烦, 他们还必须创建极其复杂的建筑结构。在这个过程中, 孩子提升了眼睛的灵活性, 这对于他们日后观察画作很有帮助。

借助他们最喜欢的手段

不可否认, 当今世界, 书籍不再是唯一的学习资料。当然,

这不是说要彻底摒弃书籍，只是也可以使用其他学习知识的媒介。数字和在线资源提供了更多发现世界的机会，孩子和年轻人对这种方法也十分熟悉，如果不充分利用就太可惜了。参观虚拟博物馆、观看艺术家访谈、下载并使用艺术类手机应用程序（包括线上展览等）……这些丰富的资源都应该被充分利用起来。通过这些方式，孩子会发现两个世界被自然而然地联系起来：一个是他们熟悉的先进技术世界，另一个是有待他们去发现的文化和艺术的世界。

相信他们有提高自身文化修养的能力

不要梦想着给孩子讲讲艺术就可以让他们一下子成为有见地的艺术爱好者。从长远来看，你的心态会影响他们对艺术的态度。一起欣赏一件艺术品，在享受乐趣之外，更可以获得关于人类生存意义的理解。越早意识到这一点，孩子就会越早明白，原来艺术能够开拓他们的眼界和思想，可以激发灵感、启迪心智。他们依然会坚持自己对作品的解读，但是在对文化有了认知以后，他们将会更好地理解所观察到的东西。文化不是“蛋糕上的樱桃”，而是面粉。没有面粉就没有蛋糕。告诉孩子，我们坚信他们能够理解这一点。也许他们暂时还无法用语言表达出来，但不论他们的年龄和出身，这都是你能为他们做的最好的事。

从你所熟悉的

选择起点

如果谈论艺术会让你感到没有把握，解决办法很简单：从你最熟悉的事情开讲。你的知识领域或最喜欢的话题是什么？你可能是一名科学家、一名好厨师、一名机械师、一名动物爱好者，喜欢运动，或者喜欢侦探小说、园艺、心理学、旅行……你思维活跃还是喜欢沉思都没关系，一定有什么东西是你熟悉的！千万不要觉得它们与艺术毫不相关，相反，它们是你接触艺术的主要途径。以自己的经验积累为基础来观察、谈论一幅画或一座雕塑，这会让你的表达更有说服力——不仅仅是在你自己的眼中，更是在孩子的眼中。虽然这些方法并不够完美，但它们是属于你的。如果博物馆没有给出明确的方向，就需要寻找一些与你熟悉的领域相关的艺术品，然后在图书馆做一些研究，或者上网查些资料。以此为起点，你更容易深入一个主题、了解相关的艺术家，并随着对自己的眼睛越来越有信心从而理解更多类似的作品。接下来我会提出一些解读艺术作品的角度，虽然无法穷尽，但希望你可以从中获得启发和灵感。

技术的视角

许多年轻人感觉自己和艺术不沾边儿，认为艺术是无意义的，是一种贵族爱好，与他们关心的问题毫无关联。其实艺术