第一图书网, tushu007.com

<<写给孩子的世界艺术史>>

图书基本信息

书名：<<写给孩子的世界艺术史>>

13位ISBN编号：9787511225900

10位ISBN编号：751122590X

出版时间：2012-7

出版时间：厦门大学出版社

作者：[美国] 维吉尔·西尔耶

页数：196

字数：140000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

前言

《写给孩子的世界艺术史:美国中小学最佳课外读本》写在前面的话如果你还是一个正在读书的孩子，请你选择这本书。
它就像一座长着脚的博物馆。
尽管毫不起眼的它没有伦敦大英博物馆那么宏伟，也没有巴黎卢浮宫那么华丽，更没有纽约大都会博物馆那么浩瀚，但是这里几乎囊括了世界艺术史上所有著名的绘画、建筑、雕刻。
这本书就如同一台时光穿梭机，能载着你穿越历史；同时，它又如同童话里的金钥匙，能将你思维的锁链打开。
如果您是一位为人父母或为人师的成年人，请您选择这本书。
它就像最贴心的朋友，或许文字不够华丽，内容不够深刻，但它永远只会说最朴实的话语，请您把这位朴实的“朋友”安放在您的书架上。
尽管它不能解答孩子们脑海中所有的问题，但起码它能解释孩子们有关艺术史的诸多疑问：世界上最早的绘画是在哪里出现的？
像三角形乳酪一样的金字塔究竟是用来做什么的？
残缺的维纳斯雕像有什么魅力……当满腹疑问的孩子歪着头看向您，目光中流露出对于知识的渴求时，您不需要困窘，也不必着急，因为这本书能帮您解决大部分难题。
倘若你是一个向往古老文明和艺术的旅人，请你选择这本书。
可能你只是向往世界上一切美的事物，却不知道远方的旅途中到底有什么风景，那么，请把这本书装进你的背包。
所有美的事物差不多都被它囊括，你将在接下来的行程中逐一感受它们的风采。
它就像一辆满载乘客的金马车。
你将乘着这辆马车游遍雅典、罗马、佛罗伦萨、开罗、伦敦、巴黎……它可以取代喷着蒸汽的发出轰鸣声的绿皮火车和两头尖尖的威尼斯小艇，将你带到任何你感兴趣的文化艺术的发祥地和兴盛地；而且，它还能穿越时空隧道，将你带到那些已经消失了的历史古城，带着你探寻深埋于地下的文明瑰宝。
更重要的是，在这次旅行中，你的同伴都是响当当的大人物！
米开朗琪罗、达?芬奇、拉斐尔、布鲁内莱斯基、维特鲁威、米隆、罗丹、古戎……听到这么多如雷贯耳的名字，你是否已经感觉浑身的血液沸腾了起来呢？
请记住，在这辆马车里，他们不仅是你的旅伴，还是你的向导，随时准备解答你提出的关于绘画、建筑、雕刻艺术的任何问题。
在对这本书进行创作的过程中，我无时无刻不在感受着收获的喜悦与分享的快乐。
这就如同一次穿梭时空的奇妙之旅：清晨，我在古埃及的尼罗河畔尽情地和狮身人面像玩耍；中午，我藏在文艺复兴时期一间狭窄的画室里，仔细观察着那些粗陋的绘画工具；傍晚，我在一位贵族的厨房里，看到年幼的卡诺瓦正在专心致志地用黄油雕刻狮子。
这一切都是我感受到的艺术的魅力，我迫不及待地想将它们与人分享，特别是那些缺少艺术知识的孩子，我想将最灿烂的色彩涂抹在他们的图纸上；还有那些向往艺术的成年人，请允许我用这些朴实的文字表达我对伟大艺术家的敬仰之情。
我希望自己能够以儿童的视角、成人的思维，将艺术史上最闪亮的明珠摘取，然后将它们串成一串美丽的项链，让灿烂的光芒永远闪烁。
不教条、不死板、不繁冗、不流于俗；有形、有趣、有色、言之有物。
这是我对本书的期许和要求，希望它也能符合您心中对一本好书的定位。
不管怎样，在您翻开这本书时，都能产生这样的感受：学习是一件快乐的事情。

<<写给孩子的世界艺术史>>

内容概要

《写给孩子的世界艺术史》讲述的主要是世界艺术史.分为绘画、雕塑、建筑三个部分，不是简单的对艺术家和艺术作品的介绍，而是采用了讲故事的方式.通过对作者生存时代历史环境、人文环境、地理环境的介绍，以及作品创作过程的讲述，介绍艺术的发展历程。
独特的写法使得故事生动有趣.引人入胜.能够引发孩子的兴趣。

世界艺术史上有道数不清的风格流派和名家巨匠，从古希腊罗马艺术.到近代的印象派、后印象派、拜占庭风格、哥特风格……从大卫、波提切利、文艺复兴三杰到梵高、罗丹、毕加索……作者化繁为简，将艺术知识和艺术鉴赏变成了孩子们熟悉的生活片段——艺术来源于生活，每个孩子天生就是艺术家.伟大的艺术家都需要葆有一颗赤子之心。

无论是艺术专业的学生，还是成年读者，都能从中领略艺术之姜，在增进知识的同时学会以美的眼睛观察世界。
可谓中小学美育教育、艺术启蒙最佳读物。

作者简介

书籍目录

绘画篇
01 世界上最古老的图画
02 古埃及壁画
03 两河流域的绘画新技巧
04 以假乱真的愚人画
05 天才徒弟
06 天使般的兄弟
07 “ 古希腊风 ”卷土重来
08 著名的意大利画家
09 天才画家拉斐尔
10 会画画的雕塑家
11 著名画家达o芬奇
12 画家辈出的威尼斯水城
13 裁缝之子和光影大师
14 佛兰德斯画家
15 独特的荷兰肖像画
16 德国肖像画家
17 被遗忘的维米尔
18 西班牙画家
19 风景画和广告牌
20 古典主义画派的诞生
21 后来居上的英国画家
22 三个英国画家
23 穷画家科洛和米勒
24 印象派画家
25 后印象派画家
26 整天奇思妙想的画派
27 现代画派的大人物
建筑篇
28 世界上最古老的房子
29 千年不朽的神庙
30 朴实无华的宫殿
31 别致的帕特农神庙
32 有性别之分的建筑
33 造型各异的柱子
34 精明的古罗马工程师
35 著名的圣保罗大教堂
36 气势磅礴的拜占庭风格
37 迟来的修道院
38 罗马式建筑
39 古堡寻踪
40 神秘的哥特式建筑
41 位于法国境内的哥特式教堂
42 法国、英国各具特色的教堂
43 去欧洲旅行

44 佛罗伦萨大教堂的遗留难题
45 意大利文艺复兴式建筑
46 都铎式建筑
47 法国的著名建筑
48 巴洛克式建筑
49 英国文艺复兴式建筑
50 美国“殖民式”风格建筑
51 华盛顿城和国会大厦
52“彩虹”建筑--桥梁
53 摩天大厦
54 功能主义新式建筑
雕塑篇
55 从有雕像开始
56 巨人雕像和小矮人雕像
57 亚述人的雕塑艺术
58 古希腊大理石雕像
59 站立的雕像
60 伟大的古希腊雕塑家
61 长着希腊鼻的神像
62“受难”的雕塑
63 小巧的袖珍雕塑
64 陶塑
65 半身像和浮雕
66 雕塑的栖身之地
67 天堂之门
68 染上“春倦症”的欧洲
69 意大利骑士雕像
70 全能型雕刻家
71 金匠能手
72《水女神像》和《墨丘利》
73 雕塑界的慈善家们
74 动物雕刻家
75 自由女神像
76“思考”的雕像
77 非写实派雕塑家

章节摘录

1 世界上最古老的图画早在十五分钟以前，清脆的上课铃声就已经停止了，但讲台上的老师正讲得高兴。
不过，相对他所讲的知识，令我更感兴趣的是面前的课桌。
于是，我一面听课，一面用铅笔将两个小圆点画在了棕褐色的桌面上，这两个小圆点之间隔着一小段距离，其实这就是两只眼睛。
接着，一副眼镜又被我用一根漂亮的弧线和两个圆圈拼成了。
就这样，在我的课桌上出现了一双机灵的眼睛，而且它们好像正在眨动呢！
第二天，我将挺翘的鼻子和红色的嘴巴加在眼睛下面，还用曲线勾勒出了这个小人的脸颊和头发。
接下来的两天里，由于天气有些转凉，我急忙将一顶暖和的帽子为我的小人戴上。
第五天，小人有了身子，有了胳膊，有了腿，最后还有手脚。
等画好脚以后，一个念头突然冒出我的脑海：等晚上我回了家，他不会趁机逃走吧？
于是，第六天早上，我用铅笔将几根很粗的线条反复地描在小人的周围。
我相信，有了这个坚固的栅栏，小人一定跑不掉了。
可惜，我画线时用力太猛，导致桌面留下了很深的刻痕。
第七天，我正准备为小人画上一个沉重的大书包时，老师走到我身边，结果这个藏在课桌上的秘密被发现了。
为此，我不得不赔给学校一张新课桌的钱，不过我得到了一次难得的绘画经验，还有妈妈的夸奖：“我儿子真有艺术家的天赋！
”可惜爸爸不这么想，他不停地唠叨：“天啊！
他可千万别当什么艺术家，不然，我为此所付出的代价可就不是一张桌子那么简单了！
”最终，托上帝的福，父亲的愿望实现了。
那时候，我对另一所学校的孩子们非常羡慕。
据说，一张很大的木桌就摆在那所学校的大厅里，桌上有一行字：你要是实在忍不住想画画，那就画在这里吧，不过，请别把自己的书桌当成画板。
倘若一个人的手里被放上一支笔，那么对方多半会忍不住要画点什么。
纵然他正在听课、听音乐、打电话或者忙其他什么事情，只要身边有笔和纸，他一般都会在上面涂涂画画，一会儿不规则的圆圈画出来了，一会儿一张模糊的脸画出来了，一会儿一个三角形画出来了……倘若身边没有纸，那么倒霉的就是那干净的桌面或洁白的墙壁了。
尤其是小孩子，虽然他不懂什么绘画技巧，但是他们还是喜欢随处涂抹，即便他们画出来的兔子像猫，猫像狗，他们依然兴高采烈地画着。
由此可见，画画是人的本性，画画的冲动就连浑身毛茸茸的原始人都有。
那时候虽然没有纸，但是岩壁成了原始人的天然的巨大画板；虽然没有笔，但他们充分利用了鹿角或象牙等动物的骨骼。
他们用有色黏土和动物油脂混合搅拌，自创了红色和黄色的颜料。
他们还用木炭和血液画画，随着时间的推移，用血液描绘的图画会由红色变成暗黑，这就是时间流逝沉淀下来的印记。
在洞窟的石壁或者洞顶上，原始人留下了他们的作品。
这些作品经历了数万年岁月的磨砺和淘洗，仍能令人们从中窥见在那段遥远而朴素的历史中绽放出的艺术之花。
不过，对于他们究竟画了些什么，好像不太好猜测。
毕竟，如今常出现于人们笔下的一棵树、一只猫、一朵花、一艘帆船、一座房子或者一辆汽车，对于当时的人来说都是相当陌生的事物。
无论何种神奇的想象力都无法驱使他们画出他们从来没有见过的东西。
因此，在他们的笔下，动物就成了主角。
我们可以在那些石壁上发现那些屡屡出现在他们生活中的动物，或者是和他们的生活息息相关的动物

，或者是曾经在某个刹那让人震撼的动物。
在法国拉?马德冷洞里，岩壁上画着的是一只悠闲地踱着步的早已灭绝的长毛象。
这头生活在史前的巨象其外形和当今的大象非常像，不同之处在于它的身材更高大，耳朵稍微小点，遍身是很长的毛，就如同它裹着厚实而暖和的毛大衣一样。
长毛象生活的环境相当寒冷，冷到好像连血液都会被冻结，在这种情况下那长长的毛起到了保暖的作用。
实际上，长毛象早已经绝迹了，不过它们的化石陆续被后人发现。
人们将这些化石拼接起来，并通过那巨大的骨架想象出它们当时的风采。
借助于岩洞石壁上呈现出来的长毛象的各种造型、各种生活状态的图画，我们能够更直观地了解这种从前称霸四方的庞然大物。
与长毛象相伴的动物，还有美洲野牛。
美洲野牛是水牛的一种。
我们可以从五分钱硬币上看到野牛的图案。
从画面上看，这种野牛十分凶悍，总是一副充满斗志、蓄意挑衅的霸道模样。
驯鹿、长角鹿、熊和狼等也是在岩洞壁画上常见的动物，它们在那些岩洞上奔跑了数千年。
在那段艰苦的岁月里，原始人生活在饥饿、寒冷、野兽的威胁下，他们曾以木棒、石头为武器，和这些动物进行了勇敢的搏斗。
他们之所以用木炭、尖石在幽暗的洞穴里画下了这些图案，难道是受那些难忘的生死攸关的体验的促使？
又或者，他们如此费心费力，就是想为后人讲述一个故事，留下一段生活的记录？
再不然，难道是因为淳朴的原始人相信冥冥之中，他们可以从这些画中获得好运？
至于穴居人究竟为何要作画的原因，没人能知道。
对此，我也并不十分关心，我感到庆幸的是，虽然经历了漫长的岁月，这些留在黑暗洞穴里最古老的绘画作品依然完好如初地保存在那里！
如同电影画面卡住了一样，几千年前的旧事被这些定格在岩壁上的镜头无声地呈现着。
画的作者早已离开人世，甚至我们连他们的名字也不知道，然而，谁能因此将他们的伟大予以否定呢？
2 古埃及壁画告别了穴居时代，古埃及人的居住环境改善了一些，尽管他们建造的土屋矮小而狭窄，倘若与现代人的住宅相比，土屋就如同一个滑稽的小丑，可是他们毕竟走出了黑暗潮湿的洞穴。
这实在是一个值得庆祝的转变！
不过，与布满图案的洞穴相比，墙壁和天花板上没有图画的古埃及人的房子，显得有点儿单调。
古埃及人不在意自己生前居住在什么样的地方，但他们却相当在意自己死后葬身的坟墓和供奉神灵的庙宇。
这是因为古埃及人坚信人死之后会有来世，若干年后，他们的身体就能复活。
于是他们为自己修建了死后葬在那里等待转世的陵墓，而国王和贵族们更是为此费尽心思，甚至不惜劳民伤财。
他们拿出打磨艺术品的精力，为自己即将死去的肉体建造居所。
尼罗河是埃及的生命之源。
每年这条河都会定期泛滥，洪水就像猛兽一般涌到两岸，长时间不退却。
所以，这片长期被洪水浸泡的土地并不适合土葬。
于是为了防止棺椁被洪水浸毁，他们在修陵墓采用了石头或砖头这类坚硬的东西，而非木材。
等他们为尸体准备好“保险箱”之后，古埃及人还会将防腐药剂涂抹在尸体上，目的是为了防止尸体腐烂。
这些用药物处理过的尸体被称为“木乃伊”，它们会被安放在人形的棺椁里。
尽管安全条件已经达标，古埃及人却没有就此满足。
他们还找来艺术精湛的工匠，让他们将密密麻麻的图画绘制在人形棺椁、陵墓和神殿的墙壁上。
在陵墓主人去世前，这些图画大部分已经完成。

古埃及人的墓地装饰图的主角相对于远古时代穴居人以动物为主的图画而言，就显得丰富多了。
在这些图画中，人开始成为主体，而不仅仅是单一的野生动物。
这个时期，不管是贵族还是百姓，甚至古埃及人耳熟能详的神怪，皆可入画。
不仅绘画对象更多了，古埃及的画所表现的内容也更丰富多样，其中插图占了很大比例，它们是用来讲故事的。
何为插图呢？
就是有的故事图画下面标有的文字，这些文字用来帮助介绍图画的意义，不过，那些没有注明文字的图画同样可以达到讲故事的目的，这类画就是“ 插图 ”。
在王室和其他贵族为自己修建的华丽墓地里，某位去世的国王或皇后的生前伟业、某场重要战役或狩猎宴会，等等，这些情况一般会成为插图的内容。
有的插图表达的是完整的故事，有些插图只表达了故事的一个片段；有的插图标注了作为内容说明的象形文字，有的插图只是一幅画。
在古埃及祭司的宗教经文《埃及亡灵书》里，类似的插图也存在，这些插图讲述了真理女神玛阿特通过称量一个人的心脏，以决定这个人是否应该获得永生的故事。
虽然与现代绘画颜料的多样性相比，古埃及画家使用的绘画颜料要单调得多，不过和穴居人使用的红黄两色相比，他们的绘画颜料则丰富得多。
据记载，古埃及人的颜料有红、黄、蓝、绿、黑、白、棕七种颜色，而且，这些颜料轻易不会褪色。
现代人则不得不在染色颜料里添加耐晒的物质成分，以避免窗帘、沙发罩、衣服等褪色，否则的话，在阳光的炙烤下，再鲜艳的颜色也会渐渐“ 枯萎 ”。
在科技远落后于今天的几千年前，古埃及人是如何做到不让图画褪色的呢？
或许有两方面的原因：第一，他们对颜料进行特殊加工，使其具有较强的耐光性；第二，由于这些画被绘制在黑暗的陵墓里，所以不管阳光如何强烈，厚厚的墓壁都会将它阻挡在外。
因此，几千年过去了，纵然平地取代了山川，海洋取代了陆地，这些图画依然以令人不可思议的完好情况存在着。
即便没有丰富的颜料，古埃及画家依然创作出了鲜艳夺目的作品。
古埃及人的图画相当有特点，他们想怎么画就怎么画，并不讲究画面色彩的搭配，在他们的图画中，人物的脸被画成鲜红色、绿色，这些都是相当自然的事情。
在古埃及人的画中，人物都严格遵守“ 正面侧身律 ”，意即眼睛和双肩是正面，脸和身体则以侧面的形式呈现。
就如同你下面看到的这张图画，主人公是一个长矛工匠，虽然他的双眼正视着我们，但他的脸却明显地向一旁偏着。
此外，当画面中的人物是国王和平民时，那么相对于平民，国王的身躯自然要高大得多，通常情况下，后者的身躯比前者要高出两三倍。
当然，这种比例并不符合现实，而绘画者这样做的目的只是想凸显皇族的威严。
今天的画家倘若需区分人物位置的前后关系，他们会将后面的人画小一点，位置向上挪一下，可是古埃及人不是这样做的。
在他们笔下，就体型而言，无论远近，人物没有任何区别，只是前面的人被画在后面的人的下面。
在神秘的古埃及陵墓里，这些奇特而个性的图画始终存在着，如果不将墓地打开，它们将长埋于黑暗之中，永难见天日。
难道绘画的目的不是为了供人欣赏吗？
很明显，古埃及人的做法违背了大众的观点，但是其中的原因，我们却无法猜想，只有问他们自己了。

媒体关注与评论

作者循循善诱的语气、时而提出的设问、妙趣横生的比喻让我在阅读时恍惚觉得自己回到了孩提时代，身边有一位睿智而又和蔼的长者在向我讲着一个又一个让人兴味盎然的故事。
——翻译自美国亚马逊网站读者评论　对比当下青少年基础教育读物，极少有能与希尔耶媲美的读物，或则枯燥乏味，或则教本宣科，总是不容孩子靠近。
文科教材尤其如此，在这样功利浮躁的阅读环境下，充溢着美好、童真，兼具知识性、趣味性的作品就显得更加难能可贵了。
——豆瓣网友评论

编辑推荐

《美国中小学最佳课外读本:写给孩子的世界艺术史》编辑推荐：1. 化繁为简作者以故事或对话的形式展示世界艺术史的演变，让我们感觉与古代艺术的距离不再遥远，而是浓缩成了一个个可以任意放大缩小的点，那一个个艺术故事就简单地如同刚刚发生。
2. 文字通俗易懂、生动活泼这不是一本讲解艺术品本身的书，而是把艺术品融进故事里的一本书。作者以轻松、幽默的笔调化枯燥无味的观念为亲切近人的小故事，对孩子来讲，甚至于没有艺术细胞的大人来讲，的确是一本容易让人读进去的书。
3. 善于揣摩孩子心理当讲到一些有难度的地方，作者往往在尊重孩子理解力的基础上先作下简单的铺垫，让问题变得易于接受。
如“接下来介绍的这位画家是第一位我们确切想知道名字的画家……名字比较难拼，不像史密斯或琼斯这么简单……但他被称为‘希腊绘画之父’，如果你真想记住他的名字的话，我就告诉你吧，他叫‘波利格诺托斯’……”

名人推荐

《写给孩子的世界艺术史:美国中小学最佳课外读本》作者循循善诱的语气、时而提出的设问、妙趣横生的比喻让我在阅读时恍惚觉得自己回到了孩提时代，身边有一位睿智而又和蔼的长者在向我讲着一个又一个让人兴味盎然的故事。
——翻译自美国亚马逊网站读者评论对比当下青少年基础教育读物，极少有能与希尔耶媲美的读物，或则枯燥乏味，或则教本宣科，总是不容孩子靠近。
文科教材尤其如此，在这样功利浮躁的阅读环境下，充溢着美好、童真，兼具知识性、趣味性的作品就显得更加难能可贵了。
——豆瓣网友评论

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com