第一图书网, tushu007.com

<<给小学生讲艺术常识>>

图书基本信息

书名：<<给小学生讲艺术常识>>

13位ISBN编号：9787510423475

10位ISBN编号：7510423473

出版时间：2012-2

出版时间：宋秋实、 王絮 新世界出版社 (2012-02出版)

作者：宋秋实，王絮 著

页数：269

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

艺术在我们的生活中随处可见，大到万里长城、森林公园，小到一粒纽扣、一个烛台，都包含着艺术。

什么是艺术？

艺术，包括一切可以触动你的心灵的东西，可以是一朵花，可以是一首歌，也可以是一顿香喷喷的饭。

不过，狭义的艺术主要指的是我们通常看到的绘画、雕塑、建筑、舞蹈、电影、文学作品等。

艺术在人类文明之初就产生了。

今天，我们可以发现一些原始人类画在山洞中的壁画，多半是一只羊或者一头牛，这种绘画被称为“原始艺术”。

原始人画壁画并不是为了欣赏动物的形体美，也不是为了装饰自己的岩洞，但在今天的人看来，那些绘画作品可以体现出当时人们的绘画技巧、对美的评价等，所以是一种艺术。

随着社会的发展，人类越来越需要表达和沟通，这时候，除了语言和文字，艺术也成为人们表达思想与情感的一种方式。

到了今天，建筑、雕塑、绘画、音乐都成为人们职业考虑的备选项，艺术可以成为一个人谋生的职业，人们对艺术的理解和感知也更加细化。

就拿我们身边的东西来说吧，你的铅笔、书包、练习册上是不是有很多种图案和款式？

你更喜欢哪一种呢？

其实，这些商品也体现着艺术的价值。

设计这支铅笔、这个书包的人，他们为什么要选择这样的颜色呢？

他们是怎样用双手创造出这些的呢？

他们在创作的过程中是快乐的还是悲伤的呢？

这一系列的问题，其实就是在引导你用艺术的眼光来看待周围的事物。

人们对艺术的敏感度是因人而异的，但人的学习能力和感受能力非常强大，只要通过系统的学习和更多背景知识的了解，你也可以从一个不懂艺术的人变成一个艺术爱好者，甚至在将来成为一个艺术家。

本书就是希望给你提供这些契机，提供一个了解艺术的平台。

通过这本书，你会了解到为什么至今仍有那么多人要学习贝多芬的音乐，了解到达·芬奇的绘画和米开朗琪罗的雕塑，你会知道原来艺术的背后是情感和心血的凝聚，你会重新看待自己身边的艺术。

希望本书可以伴随你走进真正的艺术殿堂。

第一图书网, tushu007.com

内容概要

世界上可以称得上艺术家的人不多，但每个人都有自己的审美趣味和艺术眼光。
孩子在成长的敏感期，学习能力和感悟能力往往比大人预想的还要强。
在这个时期给孩子们以艺术上的引导：让他们知道人类数千年文明的精华，既可以激发孩子的潜能，又能让他们体验到艺术的美与真。
《给小学生讲艺术常识》汇编整理了人类文明史中重要的艺术大师、艺术作品，包括绘画、音乐、建筑、雕塑、文学、戏剧等方面，希望孩子们对艺术世界的感知，从这本书开始。

书籍目录

第一部分总述——艺术史上的重要阶段 原始艺术 古埃及艺术 爱琴文明 爱琴海地区艺术 古希腊艺术 古罗马艺术 西欧中世纪艺术 哥特艺术 文艺复兴时期的艺术 巴洛克艺术 洛可可艺术 新古典主义艺术 浪漫主文艺术 现代主文艺术 第二部分绘画——颜色、光彩与意境的革命 ”欧洲绘画之父 ”乔托“ 小桶 ”画家：波提切利 拉斐尔：赋予圣母温暖微笑的人 敢于拒绝教皇的艺术圣手：米开朗琪罗 学识渊博的全才达·芬奇 ”西方油画之父 ”提香 巴洛克的热情赞颂者：彼得·保罗·鲁本斯 与文艺复兴诸巨匠比肩的天才：伦勃朗 德国的达—芬奇：丢勒 曾被世人遗忘的约翰内斯·维米尔 爱情成就的画家：委拉斯凯兹 ”法兰西绘画之父 ”尼古拉斯·普桑 雅克·路易·大卫：与时代其同跳动的艺术脉搏 潜心于画艺致聋的雷诺兹 农民的画家米勒 描绘阳光的人：莫奈 执画笔的思想者：列宾“ 非印象派 ”的印象派创始人：马奈 画什么不像什么，从保罗·塞尚开始 知天地大美者：凡·高 画家中的梦想家：高更 ”看不懂 ”的毕加索 美利坚乡土画家格兰特·伍德 顾恺之：画人容易点睛难 展子虔：一千多年前的山水画家 且观王维画中诗 城市风貌的记录者：张择端 董源：开南派山水先河 狂走山问的山水画家：范宽 大才大癫的米芾 花甲年来得志闲：崔白“ 山水痴人 ”黄公望 唐伯虎：是才子，无佳人 石涛：从贵胄到画家 古今中外技法皆为己用：徐悲鸿“ 自由之灵 ”林风眠 第三部分音乐——天使带来的福音 音乐符号的由来 古典音乐 常见乐器的起源 不同类型的乐曲 交响乐队 指挥棒的来历“ 巴洛克音乐的丰碑“ 维瓦尔第 ”西方音乐之父 ”巴赫“ 交响乐之父 ”海顿“ 音乐神童 ”莫扎特 ”乐圣 ”贝多芬“ 浪漫钢琴诗人 ”肖邦“ 俄罗斯音乐之魂 ”柴可夫斯基“ 神圣的闪光 ”舒伯特“ 钢琴之王 ”李斯特 哲学家式的舒曼 逆流而行的勃拉姆斯 温柔而浪漫的门德尔松 ”圆舞曲之王“ 小约翰·施特劳斯 歌剧大师理查德·瓦格纳 ”印象派鼻祖 ”克劳德·德彪西“ 浑度 ”作曲家马勒 黑色幽默的肖斯塔科维奇 中国古典音乐 中国古代的音乐机构：乐府和教坊。
中国十大古曲 第四部分雕塑——那些经典永恒的造型 古怪的古埃及雕塑 世界上最大的雕塑：斯芬克斯狮身人面像 亚述的基路伯 最美的大理石雕像出白希腊人之手 波利克里托斯：让雕像轻松站立的人 捕捉动态的行家：米隆 坐穿牢底的菲狄亚斯 浪漫的希腊大师普拉克西特列斯 喜欢写实的古罗马人 邪恶恐怖的怪兽“ 滴水嘴 ”吉贝尔蒂：用生命雕凿出的“ 天堂之门 ”喜欢 ”淘宝“ 的大雕塑家多纳泰罗 世界第一的骑士像塑造者韦罗基奥 米开朗琪罗：我是雕塑家 为作品锲而不舍的切利尼 让雕像飞起来的波洛尼亚 卡诺瓦：命运被一团黄油改变 让·安东尼·鸟敦：为雕像刻上眼睛的人 可庄可谐的弗雷米耶“ 白由女神之父 ”巴托尔迪 罗丹：雕塑生命之诗 第五部分建筑——人类文明的栖息地 宏伟壮观的神之居所：神庙 古希腊神殿中的漂亮柱子 罗马式建筑“ 斜而不倒 ”的比萨斜塔 城堡：没有公主有箭链 哥特式教堂的岁月风云 圣马可教堂：时光留下的经典 昔日的荣耀：威尼斯总督府 阿尔罕布拉宫：一段荒芜的回忆 永恒面颊上的一滴眼泪：泰姬陵“ 表里不一 ”的凡尔赛宫 悉尼歌剧院：一生一次的传奇 一度被遗忘的吴哥窟 鉴真和尚与唐招提寺 长城：纵横十万余里的奇迹之墙 中国古代建筑艺术巅峰之作：故宫 建筑美学与实用兼具的四合院 窑洞：现代人居住的洞穴 旅行的房子：毡房 南方建筑典范：苏州园林 圆明园：毁于侵略者手中的万园之园 第六部分舞蹈——灵魂支配身体 东方独有之神韵——中国舞蹈 气总与韵律的精妙结合——朝鲜舞蹈 神秘的日本舞蹈 别具深意的印度舞蹈 热情似火的西班牙舞蹈 内外融合的杰作———美国民间舞蹈 优雅而古典的芭蕾 芭蕾舞名剧《天鹅湖》 古典芭蕾之父彼季帕 现代舞之母伊莎多拉·邓肯 来自北欧的踢踏舞 恢弘壮观的《大河之舞》 活力四射的拉丁舞 灵动舒展的华尔兹 妖娆的舞蹈——肚皮舞 第七部分戏剧——舞台上的历史课 古希腊戏剧：欧洲最早的戏剧 古罗马戏剧：不朽的文学戏剧艺术 古印度的梵剧：为古代写一首赞美诗 迦梨陀娑和《沙恭达罗》 宗教剧：真实的梦幻 世俗剧：笑对人生 莎士比亚与英国戏剧 法国古典主义时期的戏剧 浪漫主文戏剧的兴起与发展 乔治·比才与《卡门》 京剧：中国戏剧艺术的瑰宝 昆曲：最是婉约柔美 水偶戏：木偶撑起的舞台剧 皮影戏：朴实的民间戏剧艺术 元曲艺术的灵魂人物关汉卿 第八部分文学——文字建造的精神世界 西方文学的始祖荷马 文艺复兴的开路先锋但丁 最伟大的戏剧天才威廉·莎士比亚 I7世纪的璀璨明珠约翰·弥尔顿 莫里哀：不疯魔，不成活 歌德：德国民族文学的杰出代表 德国文坛的领航者席勒， 莱辛：第一位职业戏剧家 华兹华斯：歌颂大自然的精灵 拜伦：独步古今的天才诗者 雪莱和济慈：英国浪漫主文文学双雄 欧洲历史小说的开创者司各特 西方文学史上的 ”鬼才“ 王尔德 大仲马和小仲马：文坛“ 父子兵 ”雨果：以浪漫书写文学 普希金：俄国诗歌的太阳 批判现实主

义的先锋作者巴尔扎克 西方现代小说的奠基人福楼拜 横跨两个世纪的开拓者哈代 欧洲近代现实主文戏剧的代表易性 传奇的艺术大师马克·吐温“ 内心活动记录者 ”陀思妥耶夫斯基 最伟大的天才艺术家托尔斯泰 短篇小说巨匠契诃夫 我国第一位浪漫主义诗人屈原 太史公司马迁 诗仙李白 诗圣杜甫 写尽现实的诗魔白居易 千古文人苏东坡 周邦彦：古诗词婉约派和格律派的集大成者 陆游：壮志丰酬空余恨 风格多样的辛奔疾 中国四大名著 第九部分电影——欢乐的梦工厂 美国好莱坞 无声电影 无声电影的经典人物卓别林 有声电影：开启电影新时代 故事片：用影像和声音还原每个故事 战争片：将真实的战争搬上银幕 大胆想象的科幻片 西部牛仔们的故事片 综合歌舞表演的歌舞片 球幕电影：感受真实的科幻世界 把平面变为立体的“ 魔术师 ”——3D电影 恢弘壮观的水幕电影 戛纳电影节：众星云集的电影盛会 后起而勃发的柏林电影节 国际电影节之父威尼斯电影节 奥斯卡：电影人的终生追求 为鼓励新人而生的东京电影节 金酸莓奖：最与众不同的电影奖项 第十部分工艺——能工巧匠的手艺 镶嵌艺术：拼嵌而成的绝伦之作 发源于华夏大地的剪纸艺术 我国独特的手工艺术——篆刻艺术 纺织艺术：铸就中国工艺的三千年辉煌 年代久远而悠长的陶瓷艺术 陶器中的经驰——唐三彩 从陶器中演绎而生的瓷器 瓷器中的完美代表一青花瓷 竹编：集娱乐与实用于一体的手工艺 金银器：古代辉煌的传世之诗 首屈一指的金银器工艺——鎏金 玉器：古代财富与权贵的象征 民间工艺的佳作——漆器 传统工艺的集大成者——景泰蓝 盆景：寓情于景，借景传情 我国传统的四大名绣

章节摘录

版权页： 插图： 原始艺术 西班牙阿尔塔米拉洞穴长304.8米，相当于两个足球场长，它的洞顶布满了精美的壁画，即著名的“大壁画”。
“大壁画”的外轮廓有的刻得很深，有的则刻得浅而细，再用黑线勾勒、红色填彩。
当时的无名画匠充分利用岩石表面的凹凸不平，以表现动物的肌肉和骨骼的起伏变化，在表现伏卧动物的躯干时，巧妙地利用岩石的凸起处，组成肌肉圆块的形状，另外再加上蜷曲的四条腿，而举世闻名的《受伤的野牛》就是这样创作出来的。
洞顶上还有30多种其他动物，它们生动自然、神态逼真、透视准确，有的在奔跑，有的在躺卧，还有的受了伤，可谓千姿百态。
这种壁画极其粗犷有力，生动地描绘出了多种动物的立体感和动态感。
从1879年首次发现旧石器时代（距今约250万年～距今约1万年）的洞穴壁画至今，人们在不同地区都发现类似的洞穴壁画，甚至在非洲和印度地区也发现了同类洞穴。
可以说，洞穴壁画是一种普遍的原始艺术。
原始人类为什么要创作这样的艺术呢？
显而易见的是，在茹毛饮血的时代，不可能有职业画家，或者是为了消遣而作画的人。
有人说，古人创作这样的画作，是为了激励自己捕到更多的野牛，维持生活，也有人说这样做是为了给自己带来好运，或者只是诅咒野牛。
洞穴对原始人类来说不仅是创作的场所，也是他们举行各种祭礼仪式，做狩猎准备甚至居住的场所。
他们创作壁画、岩画、雕塑、彩陶等，主要还是为了满足日常生活的需要。
古埃及艺术 转动地球仪，在非洲大陆的东北角，有一条河叫做尼罗河，它滋养着古代和现代埃及的所有生灵，也曾带来灿烂的古埃及文明。
远在旧石器时代，埃及就已经有了居民。
那时气候温和湿润，埃及地区有大片茂密的森林，居民以渔猎和采集为生。
约在1万年前，最后一次冰期结束，北非气候急剧变化，变得异常干旱，部分地区出现了沙漠，尼罗河则把埃及变成了沙漠中的绿洲，于是早期居民开始迁到尼罗河两岸。
尼罗河每年定期泛滥两次，泛滥期间，久旱的农田得到充分灌溉，而河水长期冲刷就逐渐在河岸形成了冲积平原。
古埃及的农业开始得到极大发展，这一时期，古埃及人发明了象形字，造出了纸草，确定了40多个星座，制定了人类历史上第一部太阳历，还大规模地修建了金字塔以及狮身人面像等建筑，创造出人类古老的文明之一——古埃及文明。
它留给后世许许多多的艺术遗迹：大金字塔、巨石雕像、方尖碑、神庙和壁画等，不胜枚举。
古埃及法老拥有绝对的权威（法老是古埃及国王的尊称），王室确立起种种森严的艺术规范，这些规范使古埃及艺术的风格统一、杰作宏伟。
另外，古埃及人确信人死后将到另一个永恒的世界去生活。
他们认为，现实世界不过是一个短暂的过渡，只要保存好死者的尸体让灵魂有所归宿，并为死者修建一个永恒的栖身之所——陵墓，其中放入足够的用具，墙上绘满奴仆和食物，死者就会在另一个世界永远快乐地生活。
因此，埃及的法老和王公贵族在他们的有生之年都会消耗大量资财去努力修筑规模宏大的陵墓，精心制作棺椁和准备大量精美的随葬品。
他们死后，人们用香料将其尸体制作成木乃伊加以保存。
古埃及人特殊的宗教信仰——对死后生活的憧憬也深刻影响着他们的艺术。
古埃及的艺术主要围绕死后生活展开，因此有人称古埃及艺术为“黑夜的艺术”。
爱琴文明 古希腊文明是欧洲文明的源头，而古代希腊文明则源于爱琴文明。
当古埃及和两河流域文化繁荣时，位于地中海的爱琴海地区也出现了类似的高度发达的文化。
古希腊著名诗人荷马创作的《伊利亚特》、《奥德赛》等长诗以及希腊有关传说中的特洛伊战争、克里特迷宫、遍地黄金的迈锡尼等曾被认为是一些毫无根据的传说。

然而，19世纪末至20世纪初的考古发掘证实了这些传说。
从19世纪下半叶开始，德国考古学家施里曼先后在地中海东岸土耳其境内的古代特洛伊城遗址以及希腊本土的迈锡尼等地进行考古活动，发掘出了特洛伊城遗址、迈锡尼的城门和国王陵墓，还获得了大量的珍贵文物；之后，另一位英国学者甚至找到了希腊神话中所说的克里特迷宫。
这些考古发现证明，在古希腊文明产生之前，爱琴海曾经出现过一个高度发达的文明，即“爱琴文明”或“克里特一迈锡尼文明”。
遗憾的是，我们至今尚未能解读克里特的线形文字，对这一文明的了解还停留在较初级阶段。
在艺术史上，爱琴文明区域主要包括克里特岛、迈锡尼城和基格拉迪群岛三个地区，时间大约从公元前3000年至前1100年。
克里特岛的文明又叫做米诺安文明，这个名称来自克里特岛的米诺斯国王，迈锡尼属于希腊本土，基格拉迪是爱琴海中许多小岛组成的群岛。
这几个地区分别保持着自身的特点，相互之间又有着紧密的联系。
其中，克里特文明是爱琴文明的发源地，迈锡尼文明是克里特文明的继续，基格拉迪群岛的文明则是古希腊文明最早的起源。

编辑推荐

《给小学生讲人文知识系列丛书:给小学生讲艺术常识》写到，每个孩子天生就是艺术家，只是我们没有发现这个秘密。
可能《给小学生讲艺术常识》中的一位艺术家，一件艺术品，就可以引导孩子走进艺术殿堂。
热爱艺术的人，并不一定要成为一个职业艺术家。
艺术的审美眼光，艺术的熏陶和感染，可以帮助我们度过人生中孤独和困境。

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