

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

图书基本信息

书名：<<你应该读懂的100幅世界名画>>

13位ISBN编号：9787561334416

10位ISBN编号：7561334419

出版时间：2005-6-1

出版时间：陕西师大出版社

作者：易乐

页数：388

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>

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

前言

世界名画是人类文明的一笔独特财富。它以图像的方式记录了古老的历史，表达了真挚的情感，凝结了深刻的思想。不同民族的人民之间可能无法直接用语言进行交流，但名画却拉近了人们之间的距离，因为通过这些名画，人们更增强了认识世界的好奇心：它画的是什么？

想表达什么意思？

为什么要画成这样？

……可以这样说，名画背后，其实连接的是另一片广阔天地。

中国对世界各国绘画名作的介绍从20世纪初就已开始，那时，不仅有专业的美术史家从事写作，而且还有诸如《良友》之类的流行杂志定期进行报道，从而逐渐使维纳斯、蒙娜丽莎等著名的美术形象在中国民众中间普及开来。

人们喜欢这些形象，因为它们是美的，能给人带来美好的感受，而且围绕它们还有不少有趣传奇的故事。

现在，一个世纪过去了，这期间已经历了五、六代人的成长，然而经典的世界名画仍然没有失去它们的魅力。

对于它们来说，时间只是放在天平另一端的砝码，越增加越可以显现出名作本身的分量。

虽然时光逝去，但是一代又一代人渴望了解世界名画的心情却并没有改变。

不过，名画的价值并不只在于要让人知道它，那样的话，它们就成了一连串孤立的、没有任何联系的名单。

能够记住一张画的名字，流利地说出它的作者、流派、风格，这当然是很好的事，可仅仅了解这些还不够，因为那只是增加了观众的知识而不是对艺术的体验。

要想在名画与观者之间真正建立起沟通的渠道，不仅需要眼睛来“看画”，更需要用心来“读画”。

有人说，画不就是用来看的吗？

怎么叫“读”呢？

这其实指的是一种对待名画的态度以及如何理解它的方式。

形象要比文字来得直观，只要眼睛一扫，画面的全貌就会尽收眼底，然而这也带来两个问题。

第一，它减少了观者了解作品所需的时间。

就好比人与人之间的相处，第一面只是印象，再多说几句话才能知道是否投缘，而深入认识对方还要看遇到困难之后的世故人情，最后，在一个相对长的时段里，最初的印象才固定下来或者得到改变。

相处的时间越长，了解的机会也就越多。

而画面的直观性往往容易让人一带而过，“哦，我知道了”，其实，他与名画的交往还没有开始呢。

第二，由于画家要把他的所有想法在一个平面空间上表现出来，所以他必须采用不同于文字的语言。

可对于普通观众来说，这种语言他们并不了解，因此也就对表象之外更深层次的内涵的理解形成障碍。

“画”。

可不等于画面上描绘的东西，这永远都是一个应该提醒观者注意的事实。

为此，在欣赏名画的时候，聪明的观者都不会仅仅停留在“看”上，他们会像对待书籍那样逐字逐句地去阅读，了解上下文的关系，搞清它们的所指和含义，遇到陌生的词句就去查字典或者请教老师，这样便会发现，随着知识的增加，每读一次都会有新的体验。

同样一张画，在不同观者的眼里，其实存在相隔甚远的境界。

这本书就是引导观众来如何“读画”的。

作者一方面运用其专业知识，尽可能全面、深入地将每一幅名画所涉及到的重要问题都娓娓道来，其中既包括对名画产生背景的梳理，也包括对画面内容、技法的分析；与此同时，作者还把一些复杂的术语转化成可以和读者沟通的语言，将经过提炼的思考融入到对事实的叙述里。

相信这本书对于渴望接近世界名画的读者会非常有益，因为它不仅告诉读者哪些绘画作品被世人视为

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

经典，而且向读者阐述了其被视为经典背后的原因，以及应该从怎样的角度理解名画。求知是无止境的，欣赏名画也是一样。

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

内容概要

本书以细腻生动的文笔，分析了从古至今的艺术杰作的成就和其产生的历史、心理动因，在读者面前打开了一扇通往西方艺术精神的大门。

品读本书，你将会和冰河时代的史前人，和古埃及、古希腊、古罗马的首领们会晤；你将体会到文艺复兴时代的精神、哥特式艺术的精髓、巴洛克艺术的力度、洛可可艺术的情调、新古典主义艺术的风格、浪漫主义艺术的风采、写实主义艺术的菁华、印象派艺术的光影魅力、现代主义艺术的新意之所在；你将领略乔托、波提切利、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、伦勃朗、鲁本斯，委拉斯贵支、普桑、安格尔、哥雅、莫奈、马奈、毕沙罗、德加、塞尚、凡·高、毕加索、达利、马蒂斯、蒙克、康定斯基、米罗等这些艺术史上不朽的大师们创作的狂喜和艰辛……本书将引领你步入西方艺术的灿烂殿堂，把握西方艺术的精神。

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

作者简介

易乐，中央美术学院美术史论硕士。

其论文《汉代“天门”图像研究》曾获中央美术学院2000届毕业创作一等奖，并被收录于《新世纪中国大学生（文科学士）毕业论文精选精评——艺术卷》。

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

书籍目录

- 001——野牛图
- 002——内巴蒙花园
- 003——渔夫
- 004——辞行出征的战士
- 005——狂欢者
- 006——采花少女
- 007——凯旋图
- 008——手持莲花和金刚的菩萨
- 009——查士丁尼大帝和他的廷臣
- 010——巴约挂毯
- 011——缔造者圣父上帝
- 012——哀悼基督
- 013——五月
- 014——圣三位一体
- 015——《列王记》插图
- 016——逐出乐园
- 017——春
- 018——维纳斯的诞生
- 019——基督受洗
- 020——最后的晚餐
- 021——蒙娜丽莎
- 022——创造亚当
- 023——雅典学院
- 024——西斯廷圣母
- 025——天上的爱与人间的爱
- 026——阿尔诺芬尼夫妇像
- 027——圣安东尼的诱惑
- 028——母亲
- 029——野兔
- 030——基督受刑图
- 031——科斯基尼博士和他的妻子安娜
- 032——出访英国宫廷的法国大使
- 033——雪中猎人
- 034——农民的婚礼
- 035——法国国王弗朗索瓦一世像
- 036——拉奥孔
- 037——秋冬山水图·冬景
- 038——基督在以马忤斯的晚餐
- 039——犹滴杀死荷罗浮尼
- 040——劫夺留西帕斯的女儿
- 041——查理一世行猎图
- 042——宫娥
- 043——教皇英诺森十世
- 044——夜巡
- 045——倒牛奶的人

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

- 046——忏悔的抹大拉
- 047——柠檬、桔子、杯子和玫瑰
- 048——死神在阿卡迪亚
- 049——帕里斯的评判
- 050——热尔桑画店
- 051——浴后的狄安娜
- 052——秋千
- 053——吸烟者的箱子
- 054——荷加斯兄弟的宣誓
- 055——马拉之死
- 056——大宫女
- 057——梅杜萨之筏
- 058——希阿岛的屠杀
- 059——自由引导人民
- 060——台岑祭坛画
- 061——永恒之神
- 062——1808年5月3日夜枪杀起义者
- 063——雨、蒸汽和速度——开往西部的铁路
- 064——干草车
- 065——孟特芳丹的回忆
- 066——拾穗者
- 067——画室
- 068——三等车厢
- 069——神奈川冲浪里
- 070——日出
- 071——草地上的午餐
- 072——舞蹈考试
- 073——红磨房的舞会
- 074——大碗岛星期天的下午
- 075——圣维克多山
- 076——我们从何处来？
我们是谁？
我们向何处去？

- 077——星月夜
- 078——灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像
- 079——白日梦
- 080——扎波罗热人给土耳其苏丹写信
- 081——永寂之地
- 082——舞蹈
- 083——亚威农少女
- 084——格尔尼卡
- 085——呐喊
- 086——吻
- 087——梦
- 088——战争·牺牲
- 089——即兴31号

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

- 090——红、白、蓝的菱形画
- 091——死与火
- 092——我与村庄
- 094——记忆的余辉
- 094——形象的反叛
- 095——下楼梯的裸女：第二号
- 096——墨西哥的历史
- 097——薰衣草之雾：第一号
- 098——玛丽莲·梦露双联画
- 099——手画手
- 100——螺旋形的防波堤

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

章节摘录

我们这里要欣赏的《狂欢者》壁画，便是一幅用于墓葬的装饰。它出土于意大利塔尔奎尼亚，描绘的时间比古罗马更早，大约在公元前5世纪，历史上将那个时代称作伊特鲁里亚。

这个名字听上去或许略显陌生，但它却是伟大罗马文明的故乡。传说，是伊特鲁里亚国王的弟弟试图篡夺王位，预谋杀害国王的一对婴儿，结果兄弟俩在野外被母狼救下，并被哺育成人，了解自己的身世后杀死仇人，建立起一个新的城邦——罗马。不管故事的可信度有多少，它至少说明了伊特鲁里亚与罗马之间的渊源关系。

不过，由于伊特鲁里亚人流传下来的文献甚少，语言也尚未完全破译，学术界目前对这一文明尚缺乏深入了解。

所幸，有不少精美的墓室壁画保留下来，为我们认识这个神奇的世界呈现了丰富的图像。在希腊与罗马人的转述中，伊特鲁里亚是一支热爱生活的人群，通过考古出土的壁画，我们不难感觉到这一点。

图画中有葡萄美酒，有优雅人士出席宴会和葬礼；有乐师和舞者一起表演的露天歌舞；有美男子们竞技和狩猎的场面；也有鸟语花香的美丽花园，赛场上竞相飞奔的骏马，海水中与海豚嬉戏的孩童... ..尽管是画在墓室里，但是伊特鲁里亚的壁画丝毫不会令人感到忧伤、哀愁，也没有任何神秘的成分，而是充满轻松、单纯的欢乐。

即使在它背后暗示着对死亡与幸福的思考，但也不令人体会到现世的欢愉。在那些最精美的作品里，单线平图式的构图十分简洁，却富于节奏感。

各种形象平面排开，人物往往有侧面的头部和正面的身体，造型线条质朴自然而不失准确的结构和优雅的韵律。

而更令人惊叹的，是那些至今依旧十分新鲜的色彩，蓝色、绿色、各种红色和赭石色，纯粹而清新，总是那样自然地搭配成欢快的组合。

现在就让我们边欣赏壁画，边走入伊特鲁里亚人的宴会，聆听优美动人的乐曲，与他们一同跳起欢快的舞蹈，品味激情与浪漫。

《狂欢者》是众多墓室壁画中的一幅。

三位男子身披亚麻服饰，梳着漂亮的卷发，洋溢着青春、健美的风采。他们正赶去参加一个宴会，最前方的人手持双柄托盘，招呼他的同伴。

从样式上看，托盘来自相邻不远的希腊。

当时，伊特鲁里亚与希腊保持着密切的商贸往来，文化、习俗方面也深受影响。

紧跟在他后面的是两个音乐家，一个吹奏竖笛，一个弹拨七弦琴，将人带入一个无忧无虑的快乐之乡。

我们不知道这场宴会是否是死者葬礼的一部分，还是其在墓中的生活，正如他生前所习惯的一样。然而，这些都不是太重要吧。

观者可以感觉到伊特鲁里亚人是多么优雅、浪漫、全身心地享受他们的生活。

即使面对死亡，他们也抱以乐观向上的态度，为死后如何继续享受生活展开丰富想象。

在图绘出来的壁画周围，修建豪华的墓室里摆满了各种实际的生活用品、丰盛的食物以及醉人的美酒，让前来参加宴会的人一同分享。

然而，在伊特鲁里亚文明开始衰落的时期，这种乐观、愉悦的气氛也随之消失了，死亡开始蒙上一层浓重的阴郁、悲哀的色调。

那不再是美好生活的继续，而是通往地狱的可怕之旅。

在一幅名为《哀悼的妇女》的墓室壁画中，悼念死者的女子们踏着哀惋的舞步，将彼此的手交叠在一起，无可奈何地面对生命中不可抗拒的命运。

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

媒体关注与评论

读懂名作__易乐 世界名画是人类文明的一笔独特财富。它以图像的方式记录了古老的历史，表达了真挚的情感，凝结了深刻的思想。不同民族的人民之间可能无法直接用语言进行交流，但名画却拉近了人们之间的距离，因为通过这些名画，人们更增强了认识世界的好奇心：它画的是什麼？想表达什麼意思？为什么要画成这样？……可以这样说，名画背后，其实连接的是另一片广阔天地。

中国对世界各国绘画名作的介绍从20世纪初就已开始，那时，不仅有专业的美术史家从事写作，而且还有诸如《良友》之类的流行杂志定期进行报道，从而逐渐使维纳斯、蒙娜丽莎等著名的美术形象在中国民众中间普及开来。

人们喜欢这些形象，因为它们是美的，能给人带来美好的感受，而且围绕它们还有不少有趣传奇的故事。

现在，一个世纪过去了，这期间已经历了五、六代人的成长，然而经典的世界名画仍然没有失去它们的魅力。

对于它们来说，时间只是放在天平另一端的砝码，越增加越可以显现出名作本身的分量。

虽然时光逝去，但是一代又一代人渴望了解世界名画的心情却并没有改变。

不过，名画的价值并不只在于要让人知道它，那样的话，它们就成了一连串孤立的、没有任何联系的名单。

能够记住一张画的名字，流利地说出它的作者、流派、风格，这当然是很好的事，可仅仅了解这些还不够，因为那只是增加了观众的知识而不是对艺术的体验。

要想在名画与观者之间真正建立起沟通的渠道，不仅需要眼睛来“看画”，更需要用心来“读画”。

有人说，画不就是用来看的吗？

怎么叫“读”呢？

这其实指的是一种对待名画的态度以及如何理解它的方式。

形象要比文字来得直观，只要眼睛一扫，画面的全貌就会尽收眼底，然而这也带来两个问题。

第一，它减少了观者了解作品所需的时间。

就好比人与人之间的相处，第一面只是印象，再多说几句话才能知道是否投缘，而深入认识对方还要看遇到困难之后的世故人情，最后，在一个相对长的时段里，最初的印象才固定下来或者得到改变。相处的时间越长，了解的机会也就越多。

而画面的直观性往往容易让人一带而过，“哦，我知道了”，其实，他与名画的交往还没有开始呢。

第二，由于画家要把他的所有想法在一个平面空间上表现出来，所以他必须采用不同于文字的语言。

可对于普通观众来说，这种语言他们并不了解，因此也就对表象之外更深层次的内涵的理解形成障碍。

“画”可不等于画面上描绘的东西，这永远都是一个应该提醒观者注意的事实。

为此，在欣赏名画的时候，聪明的观者都不会仅仅停留在“看”上，他们会像对待书籍那样逐字逐句地去阅读，了解上下文的关系，搞清它们的所指和含义，遇到陌生的词句就去查字典或者请教老师，这样便会发现，随着知识的增加，每读一次都会有新的体验。

同样一张画，在不同观者的眼里，其实存在相隔甚远的境界。

这本书就是引导观众来如何“读画”的。

作者一方面运用其专业知识，尽可能全面、深入地将每一幅名画所涉及到的重要问题都娓娓道来，其中既包括对名画产生背景的梳理，也包括对画面内容、技法的分析；与此同时，作者还把一些复杂的术语转化成可以和读者沟通的语言，将经过提炼的思考融入到对事实的叙述里。

相信这本书对于渴望接近世界名画的读者会非常有益，因为它不仅告诉读者哪些绘画作品被世人

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

视为经典，而且向读者阐述了其被视为经典背后的原因，以及应该从怎样的角度理解名画。
求知是无止境的，欣赏名画也是一样。

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

编辑推荐

品读《你应该读懂的100幅世界名画》，你将领悟世界名画的精髓之所在；你将体会经典背后深刻的故事；你将领略艺术史上不朽的大师们创作的狂喜和艰辛……从远古到20世纪代表西方艺术最高成就的100幅旷世杰作，引领你步入西方艺术的灿烂殿堂，把握西方艺术的精神。求知是无止境的，欣赏名画也一样！一口气可以读完的西方艺术通史，每个人提升自己精神品位的首选入门读物。

<<你应该读懂的100幅世界名画>>

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>