

<<越读越聪明>>

图书基本信息

书名：<<越读越聪明>>

13位ISBN编号：9787801687791

10位ISBN编号：7801687795

出版时间：2013-5

出版时间：紫墨 研究出版社 (2013-05出版)

作者：紫墨

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

绘画是人类历史的缩影，是民族文化的重要载体。

历代绘画大师们，以其洞幽入微的观察力、超凡脱俗的秉性、细腻激扬的情愫，凭藉生花的妙笔，留下了无数技艺精湛、影响深远的名画。

这些历经时间考验的名画，不仅丰富了世界艺术宝库，而且打动了一代代人的心灵。

名画作为公认的上乘之作，作为世界艺术殿堂中的瑰宝，是人们不可或缺的精神食粮。

它们具有丰富的文化底蕴，或描绘迷人的自然风光，或展现多姿多彩的社会风情，或表达作者的思想情感，或记录时代的生活和历史，或反映不同时期人们的信仰，或折射出不同时期人们的审美情趣。每个人如果有机会，都应该欣赏一些名画。

然而，古今中外的绘画珍品不胜枚举，普通读者想要了解就要有所选择，而欣赏又绝不仅仅是看看而已，最好对画作的内涵有深入的了解，能不能找到一位好导师，来引导我们欣赏世界名画呢？我们马上想到了丰子恺先生。

丰子恺是在各方面都有卓越成就的文艺大师，尤以创作漫画和散文而著名。

他著有一本《西洋美术史》，这本书按时间顺序阐述了西方美术的发展和演绎，以国家、地域、流派一一加以介绍、分析和评述。

加之其散文家的文笔，所阐述的美术史理论，通俗流畅，浅显易懂。

对于学习美术的学生，或者其他艺术爱好者来说，这都是一本不可多得的人门书。

考虑到欣赏名画的重大价值与意义，又寻到了丰子恺这位理想的导师，这本《跟丰子恺一起欣赏88幅世界名画》就应运而生了。

本书以丰子恺所著的《西洋美术史》为依托，撷取其中的精华语句作为切入点，从画家简介、名画背景、画面欣赏以及技法剖析等方面进行解读，带领读者跟随丰子恺一起欣赏88幅世界名画。

这88幅都是名气大、影响广、代表性强的传世名画，代表了世界绘画的最高成就。

每幅名画的介绍都如同剥茧，有条有理，由表及里，便于读者理解。

开篇之始都简要叙述了绘画大师的生平和代表作品。

而正文部分则主要包含三个层面。

第一个层面是对名画的创作背景或流传经历的介绍，挖掘名画背后的故事；第二个层面是对画面的欣赏，用细腻生动、准确优美的语言，描述并解读名画的内容，带领读者欣赏；第三个层面更进一步解读名画的深层涵义，及作者的创作手法和思想。

经过这样一个科学系统的过程，读者可逐步加深对名画的认识，从历史、艺术、文化等多个角度欣赏名画，全方位地挖掘每幅名画的底蕴和精髓。

欣赏名画，不仅可以赏心悦目，学习到丰富的知识，还可以耳濡目染，提高审美情趣，提升艺术修养；而从名画中折射出来的画家的情感与气质，也能陶冶性情，启发心智。

无论是想开拓眼界，增长知识，还是想陶冶性情，增加涵养，欣赏名画都是极佳的选择。

走进本书，跟随丰子恺一起，在多姿多彩的美术世界里，感受艺术大师如诗的情怀，获得至纯的艺术熏陶和心灵洗涤。

<<越读越聪明>>

内容概要

紫墨编著的《越读越聪明:跟丰子恺一起欣赏88幅世界名画》这本书每幅名画，从画家简介、名画背景、画面欣赏以及技法剖析等方面进行解读，由表及里、由浅入深，循序渐进，引领读者步步深入，全方位地深入了解每幅名画。

不仅可以开拓眼界，增长知识，还可以陶冶性情，增加涵养，在多姿多彩的美术世界里，感受艺术大师如诗的情怀，获得至纯的艺术熏陶和心灵洗涤。

书籍目录

野牛图 小女孩的意外发现 岩壁上“牛马成群” 史前人类给予的震撼 哀悼基督 为父赎罪建教堂 人神同悲 把“神”请下神坛 圣母子荣登圣座 中世纪的宗教艺术 天国的荣耀 杜乔与锡耶纳画派 受胎告知 虔诚的修士画家 神与人性的融合 旧题材与新技法 圣三位一体 圣父、圣子与圣灵 耶稣受难 画面上的空间探索 小树与圣母像 威尼斯画派奠基人 遐想的圣母与圣婴 经典之作 春在火把下幸存 果园里的众神 尤重自然美 维纳斯的诞生 维纳斯的传说 贝壳中的尤物 超越画之本身 最后的晚餐 犹大的背叛 耶稣与十二使徒 世界艺术瑰宝 蒙娜丽莎 国宝被盗 神秘的微笑 空气透视 沉睡的维纳斯 风格关乎环境 晚霞中的“睡美人” 画中有曲抒情乐 雅典学院 画界新秀 穿越时空的聚会 人物和精神共存 西斯廷圣母 圣母在改变 怀抱圣婴，降临人世 神圣之“风” 创造亚当 雕刻家的画作 圣父与亚当 用热情成就艺术 最后的审判 25年后，再创奇迹 耶稣审判善、恶灵魂 人物多而不乱 天上的爱与人间的爱 为爱疯狂 美狄亚与维纳斯 彩色王国 人浴的苏珊娜 阿拉伯贞女 浴池边的偷窥 提香+米开朗基罗 基督在以马忤斯的午餐 复活显神迹 耶稣与众门徒 酒窖光线画法 阿尔诺芬尼夫妇像 画出来的“婚纱照” 执子之手，与子偕老 细微之处见绝 伊拉斯谟像 终身创作肖像画 闭目凝思的学者 简单中蕴含深意 马丁·凡·纽温霍夫像 又一位肖像画大师 一个虔诚的信徒 真实来自细致的刻画 四使徒 梦想与爱的抉择 至尊至善的使者 对比与统一 农民的婚礼 画家的荣誉 婚宴上的人们 用画笔记录生活 劫夺留西帕斯的女儿 英雄抢亲 驰马劫夺——爱情的“暴力” 暖色“小旋风” 吉卜赛女郎 流浪民族 自由不羁的美少女 把情感写在脸上 查理一世行猎图 国王走上断头台 行猎途中 独特构思+完美技巧 夜巡 时代审美冤案 队伍出发前 无可指责的杰作 帕里斯的评判 金苹果之争 帕里斯与三女神 将风景演绎到极致 宫娥 身居高位平民心 公主生活一瞥 “随意”的宫廷画 林荫道 荷兰画派的奇葩 走在乡间的小路上 用透视还原真实 舟发西苔岛 为画努力一生 作别爱情乐园 情与景无痕交融 时髦婚姻·早餐 是买卖，还是婚姻？

不是家的“家” 源于生活，高于生活 埃斯克利亚的清静受胎 其画恬淡如其人 纯洁无暇的圣母 圣母成后世典范 安德鲁斯夫妇像 与众不同的画家 在田野小憩的夫妻 瑕不掩瑜 马斯达·佩亚 “学院派”成长记录 天使般的女孩—简单尤显珍贵 马拉之死 惊天谋杀案 血色浴缸中的死者 现实与艺术的浓缩 拿破仑加冕 乱世英雄 加冕称帝 精心绘史实 裸体的玛哈 为玛哈穿上衣服 榻上的裸女 挑战禁欲主义 1808年5月3日夜枪杀起义者 残酷镇压 正待处决的起义者 以色彩凝聚焦点 大宫女 身体比例惹争议 柔美的土耳其宫女 精湛素描 梅杜萨之筏 海上惨剧 绝处逢生的落难者 用浪漫主义描绘悲剧美 干草车 被法国人买走的英国画 故乡风景 光与云的细腻把握 希阿岛的屠杀 血洗希腊小岛 悲惨世界 画笔的愤怒 自由引导人民 七月革命 起义者冲向胜利 “自由女神”的形象 雅尔河畔的明月 诺里奇走出的画派 月光下的河畔 简单富有变化 暴风雪中的汽船 画光线的画家 狂风·巨浪·汽船 “印象派”的前奏 画室因“现实”而流亡 各界人物齐聚画室 用画反映现实 梦 活在梦里的画家 幻想中的童话世界 回归纯真 拾穗者 “乡巴佬” 米勒 丰收年里的辛酸 是粗俗，还是崇高？

扶锄的男子 为农民画像 痛苦？

希望？

时代的呐喊 去耕作的牛群 面对自然对景写生 牛群从晨雾中走来 用感觉指导艺术 三等车厢 宝剑锋从磨砺出 车厢里的人世百态 人民大众代言人 草地上的午餐 惊世骇俗之作 溪边的绅士与裸女 突破性创新 奥林比亚 “无耻到了极点” 雪白贵妇与黑奴 抛开学院派那一套 孟特枫丹的回忆 唯一的“情人” 母女清晨踏湖堤 精巧的抒情诗 轧铁工厂 “绘画狂热症” 令人惊异的真实 “地狱”中的激情 伏尔加河上的纤夫 纤夫触动画家心 苦如奴隶的拉船人 无声的控诉 灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像 被骂者成为美国骄傲 安详的慈母 会唱歌的画 日出·印象 莫奈的坚持 海港日出 色彩万变源于光 舞蹈考试 跳舞的画家 芭蕾女孩们的考试 传统与印象的融合 红磨坊的舞会 世界夜总会之都 露天舞场的美丽邂逅 把普通变得雅致 鲁弗申的雪 塞纳河画家 温暖的雪 光与色的微妙 白日梦 命运无常 忧郁的绿衣女子 构图与精神相融 大碗岛星期天的下午 “印象”之路 盛夏时节的公园一角 点彩画法 圣一托贝港湾 画过法国所有港口 暴风雨来了 像海浪一样的色彩 亲爱 比任何画家都要朦胧 模糊之中看见了爱 没有一幅不模糊难辨 向日葵 一个人的疯狂 生命在“燃烧”时代丰碑 星月夜 精神病院里的画家 小镇夜空 表现自我主观母界 呐喊 吼出心中的伤痛 桥上的呐喊者 这是蒙克，也是你我 蒙马特大街冬天的早晨 静静的坚守 流动的街市 细碎的笔触 我们从何处来？

<<越读越聪明>>

我们是谁？

我们向何处去？

高更的传奇人生 生命的历程 用画笔解答哲学命题 圣维克多山 现代艺术之父 模糊的远山近景 用心灵作画 施洗约翰的头在显灵 莫罗眼中的莎乐关 与冷艳有关的阴谋 美感和神秘相结合 贫穷的渔夫 画有粉气的灵魂 富有诗意的祈祷 被“丑化”的美 死亡之岛 作画为了让人做梦 白衣人逼近死亡岛 布满生与死的对立 威斯敏斯特大桥 “这简直是野兽！”

没有图注 浓艳的泰晤士河 越强烈越“伦敦” 夏都的住宅 自由的画在燃烧 邪恶在画中爆炸 让整个画面疯狂 印度舞蹈者 少年天才 一个婀娜的舞者 色彩很重要 勒阿弗尔的水上节日 快乐的画家 欢乐的海港 像儿童作画 吻画出来的镶嵌 拥吻的恋人 典雅的情欲 亚威农少女 风格变换的艰辛路 病态裸女 独特的“立体主义” 格尔尼卡 永恒的反战之作 战中惨像 永恒纪念碑 埃斯塔克的房子 最像画家的画家 被“压扁”的房子 用几何表现自然 舞蹈 偶然的机缘 五女携手共舞 简约而不简单 即兴31号 大胆探索，源于经历 色彩合唱 音乐与绘画交融 城市的兴起 表现疾驰的生活 红色巨马的冲击 我们代表着未来 生日灵感源泉在童年 爱飞起来了 梦境与现实的交融 鱼的循环 创造不可见的 在画中设下谜语 未曾脱离现实的符号

章节摘录

版权页：插图：听见小女儿的惊叫声，心急如焚的父亲急忙赶了过来。

顺着小女儿手指的方向，他赫然发现，洞穴顶部画着数只与实物一般大小的野牛。

工程师把小女儿揽在怀里，心中充满了疑惑：这古老的洞穴中怎么会有如此逼真的壁画呢？

当他平静下来仔细地观察这些巨大的画像时，激动地发现，洞顶上形态逼真的野牛壁画的风格与他当初所见的冰河时期的动物雕塑的风格竟然极其相似！

这一发现在当时引起了极大的轰动，就连西班牙国王阿方索七世也慕名而来。

考古学界从最初的惊喜，到后来的质疑，再到细心考证，一百多年的时间悄然过去。

1985年，历经曲折的阿尔塔米拉洞穴岩画被列入《世界遗产名录》，阿尔塔米拉山洞——这个西班牙史前人类居住的洞穴，也因此成为世人心目中的艺术圣殿，甚至有不少学者将它誉为“史前的西斯廷教堂”。

岩壁上“牛马成群”史前马格德林人居住的阿尔塔米拉洞穴内的这组大型壁画长18米、宽9米，共计150多幅。

从整体来看，画面内容以动物为主，其中主要包括15头野牛、3只野猪、3只母鹿、2匹野马和1匹狼等。

绘画者笔法粗犷、简练，动物形象千姿百态，无论是受伤的还是奔跑的，都显得那么栩栩如生。

整个兽群队伍被画得浩浩荡荡、气势宏伟，动物之间虽然没有什么内在的联系，可是各有章法，纹丝不乱。

而岩壁的凹凸不平更是赋予了动物们立体感，使它们在幽暗的洞穴里看上去就像活的一样。

在这150多幅壁画中，保存最好、最生动的莫过于洞穴顶部的数幅画有野牛的图。

其中一幅画中，两只受伤的野牛蜷缩成一团，它们抽搐的四蹄、甩动的尾部、斜刺如剑的双角，把野牛处于生命的最后时刻，困兽犹斗的特点表现得惟妙惟肖。

这些壁画中，最著名的要数《野牛图》，画中站立的野牛比例真实，肌肉丰满，翘起的尾巴像在甩动，愤怒的眼神流露出一种狂野不羁的神态，堪称史前绘画的杰出代表作。

史前人类给予的震撼 很多时候，现实的考古发现往往带给我们无比的震撼和强烈的视觉冲击，原始先民们留下的一幅幅杰作，以及由此体现出的精湛画技，让人们不得不感叹，艺术的发展是超前的。西班牙阿尔塔米拉洞穴中发现的《野牛图》带给我们的震撼就是如此。

图中，牛身几乎全用鲜红的颜料涂成，而牛角、四肢和尾巴涂成黑色，红与黑的鲜明对比，使野牛的轮廓看上去格外清晰。

让人感到震惊的是，历经万年之后，画作为何仍然鲜明如初呢？

经研究发现，马格德林人绘画所用的“颜料”主要是来自天然矿物研磨出来的各种粉末以及燃烧后的黑色木炭，其中还夹杂有动物的油脂和血液，而他们的画笔可能就是一些苔藓类植物或者兽毛等。

更加让人难以置信的是，《野牛图》的作者竟然熟练地运用了精确的透视法——无论是牛的肚皮还是前后肢，都因为透视的运用而呈现出明显的空间纵深感。

我们不禁要问：史前艺术家们是如何做到这一点的？

要知道，这一手法，直到文艺复兴时期才被人们所发明运用。

那么，史前人类绘制这些“图案”，究竟意义何在呢？

对于它的由来，人们众说纷纭，有人认为是用于原始图腾的祭拜，如同后人的献祭物一样；也有人认为极可能是源于巫术情结，或是为了保证狩猎的成功。

不管怎样，谜样的《野牛图》，都让我们领略了史前人类令人惊讶的绘画技能，并为我们留下了无尽的探索题材和魅力无穷的想象天地。

编辑推荐

紫墨编著的《越读越聪明:跟丰子恺一起欣赏88幅世界名画》以丰子恺所著的《西洋美术史》为依托,撷取其中的精华语句作为切入点,从画家简介、名画背景、画面欣赏以及技法剖析等方面进行解读,带领读者跟随丰子恺一起欣赏88幅世界名画。

这88幅都是名气大、影响广、代表性强的传世名画,代表了世界绘画的最高成就。

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>