<<艺术大师>>

图书基本信息

书名:<<艺术大师>>

13位ISBN编号:9787505121577

10位ISBN编号:750512157X

出版时间:2012-3

出版时间:红旗出版社

作者:今有雨

页数:212

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

<<艺术大师>>

前言

艺术是一种信念,一种对生活认知的态度,仿佛虚无缥缈、浮云流水,又似无底深洞、无际宇宙。 秉承的信念不同,每个人对艺术所持的态度就不同。

同样是不朽名作《红楼梦》,鲁迅说:"经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……"总而言之,真正的艺术是每个人心底深处所难于表达的情感。

追求快感是人的天性,艺术中的冲突性和节奏感,都与人追求快感的本性有着密切联系,所以满足 人们某种快感的需要并使它得到健康发展,是艺术的重要功能之一。

美学家亚奎斯·巴赞说:"我们之所以教授艺术基本课程,是因为艺术与人类的一种根深蒂固的本能相一致,如果使这种本能得到表现就能给人类带来愉悦。

"人类在追求艺术的过程中,流露出来的不是炫耀自己对美的认识广阔,而是通过以艺术为主要途径的多种审美形式,美化人类自身及其周围环境的审美实践活动。

本书通过划分艺术的各个领域,在美术、音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、摄影等方面集中叙写了世界级 艺术大师们的生平与功绩。

他们靠着近乎完美的审美头脑和丰富的生活想象,向人们演绎着一场又一场的冥想典礼。

每一个思想者都怀有对生活本真的看法。

在大师们的艺术生涯中,我们更能观察出创作的真实。

在不同的时代、不同的地域,任何具有差异的艺术表现,都是在对社会传达人类的审美经验,艺术作品就是以物态化的方式传达出艺术家的审美经验和审美意识。

孰轻孰重,只是趋向于旁观者认识的深浅了,艺术家只是按照自己的思维方式把脑中的印象挖掘出来,关注生存、死亡、真实、梦境、躯体、灵魂、正直、淫邪……无论是何种后脑勺的突变,在艰苦创作中都是灵感的表现。

我们在这本书中,只需要了解他们创造事物的过程,从中获得深刻的启迪,提高自身的人文素养和生活品位,在前往艺术这一条曲折的道路上打下坚实的基础。

一方面,我们在雀喜大师们成功的同时,还应该略带同情之心去与每一位大师经历不尽相同的艰难创作过程,从而在这样的艺术海洋里寻找到生命的真谛。

在!

当今时代的精神创造物中,更多的是"速朽",那些最耀眼、最明亮的往往和"不朽"相去甚远。 而真正的艺术家和他们的作品,可能在所处时代是最寂寞的,最容易被人忽略的,但他们对生命存在 的完美追求、对艺术形式永无止境的探索、对真理的价值取向,均达到了极致和忘我的程度。

艺术在每个人的脑子里其实是模糊的,没有一双着透世界的眼睛,没有一种超理性的思维是达不到欣 赏艺术的水平的。

诺贝尔文学奖获得者哈罗德·品特就说:"真实与不真实之间并没有明确的分野,真实与虚伪之间亦是如此。

世上的事物不一定非真即伪,而可能同时包含了真与伪。

"在通过艺术来探索现实生活的过程中他也是坚持着这种信念的。

诗意与俗套,感性与理性,轻与重……让我们从本书中来慢慢咀嚼这些后脑勺冥想者们的思想吧。

<<艺术大师>>

内容概要

本书通过划分艺术的各个领域,在美术、音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、摄影等方面集中叙写了世界级艺术大师们的生平与功绩。

他们靠着近乎完美的审美头脑和丰富的生活想象,向人们演绎着一场又一场的冥想典礼。

<<艺术大师>>

书籍目录

第一章:美术

画家笔下的东西,是画家看待事物的精神所在。

(提香?韦切利奥)

你把头轻轻的扭过来,按照一种优雅的幅度来慢慢表现;笔下的生动在乎的是你优雅的姿态。

(约翰内斯?维米尔)

窃意好学者无论诗文书画刻,始先必学于古人或近时贤。 大入其室,然后必须自造门户,另具自家派别,是谓名家。

(齐白石)

达?芬奇:文艺复兴时期的完美代表拉斐尔:古典美术大师们的楷模提香:绘画新艺术的推行和发展者维米尔:神秘而又细腻的涂抹者伦勃朗:拥有特殊技巧的多产画家

柯罗:沙龙里的传奇画家

库尔贝:现实主义流派的开创者

毕沙罗:印象派的摩西

马奈:印象主义新画风的开创者

塞尚:现代绘画之父 莫奈:不羁的印象派推手

梵?高:疯狂而卓越的表现主义先驱

蒙克:天使与魔鬼的结合体 马蒂斯:"野兽派"的创始人 克利:色彩与线条的掌控者

毕加索:现代艺术立体化派的创始人

夏加尔:绘画界的安徒生 杜尚:现代艺术的守护神

米罗:富于幽默与空想的超现实主义绘画大师

达利:魔幻的超现实主义者 齐白石:花鸟世界的泰斗 徐悲鸿:中西合璧第一人 丰子恺:中国漫画的开创者

第二章:音乐舞蹈

那些立身扬名出类拔萃的,他们凭借的力量是德行,而这也正是我的力量。

(贝多芬)

请把我的心脏带回祖国,我要长眠在祖国的地下。

(肖邦)

不停顿地向一个目标前进:这就是成功的秘密。

(巴甫洛娃)

巴赫:赞美上帝的声音 贝多芬:孤独的天使对话者

门德尔松:古典与浪漫的集大成者 肖邦:满怀爱国主义的"钢琴诗人"

莫扎特:悲剧人生

帕瓦罗蒂:意大利耀眼的"太阳" 邓肯:开创了现代舞的赤脚舞者

<<艺术大师>>

巴甫洛娃:芭蕾舞史上一只优雅的"天鹅"

尼金斯基:魅力无限的男芭蕾舞者

乔治?巴兰钦:让芭蕾回归本色的第一人

第三章:戏剧戏曲

人不应该有高傲之心,高傲会开花,结成破灭之果。

在收获的季节,会得到止不住的眼泪。

(埃斯库罗斯)

人生的真正欢乐是致力于一个自己认为伟大的目标。

(萧伯纳)

对于一个艺术家来说,如果能够打破常规,完全自由进行创作,其成绩往往会是惊人的。

(卓别林)

埃斯库罗斯:古希腊悲剧之父 索福克勒斯:戏剧艺术的荷马

欧里庇得斯:用悲剧谱写现实的剧作家 莎士比亚:洞悉人心的的戏剧天才 莫里哀:喜剧舞台上的杰出思考者 萧伯纳:戏剧界的伟大革新者 卓别林:无声胜有声的喜剧大师

梅兰芳:独创"梅派"的京剧大师

第四章:摄影

在摄影中,最小的事物也可以成为伟大的主题。

(亨利?卡蒂埃?布列松)

我们不是握着机器的机器。

在拍摄前,要思考;在拍摄时,要思考;拍摄之后,我们也应该思考。

(马克?吕布)

大多数人都在惧怕将来会生活在怎样的创伤中,而畸形人与生俱来就带着创伤,他们已经通过了生 命的考验,他们是贵族。

(黛安?阿勃丝)

安塞尔?亚当斯:追求原始与纯粹的杰出摄影家 卡蒂埃?布列松:抓拍真实瞬间的摄影大师 罗伯特?卡帕:记录历史的战地摄影家

马克?吕布:诗意的写实主义者

比尔?布兰特:"扭曲的美感"的塑造者

布拉塞:繁华都市的夜行者

黛安?阿勃丝:刻画悲剧的女摄影师 赫尔穆特?纽顿:情色时尚的疯狂捕手

细江英公:把身与灵有机结合的梦幻表达者

第五章:雕塑建筑

生活中不是没有美,而是缺少发现美的眼睛。

(罗丹)

一个艺术家想要成功必须具备三个条件:一是极早的看到美,并抓住它,二是工作勤奋,三是经常 得到精确的指教。

(乔凡尼?贝尼尼)

建筑和艺术虽然有所不同,但实质上是一致的,我的目标是寻求二者的和谐统一。

(贝聿铭)

<<艺术大师>>

罗丹:"艺术即感情"的笃行者

马约尔:独具象征主义风格的雕塑大师

亨利?摩尔:神话般的流行艺术者

乔凡尼?贝尼尼:开启罗马文化大门的雕塑家安东尼?高迪:疯狂而前卫的建筑艺术家贝聿铭:兼具东西方精髓的建筑大师

矶崎新:传统文化与现代生活的完美融合者

<<艺术大师>>

章节摘录

伦勃朗1606年出生干荷兰的莱顿。

他的父亲是磨坊主,家里共有9个兄弟姐妹。

伦勃朗拜当时的著名历史画家拉斯特曼为师,并随他学习绘画知识与技巧。

在此期间,他的绘画题材以历史为主,同时不断地学习油画、素描的技巧。

1627年,他已经在绘画上具有了自己的特点。

之后,他离开了老师拉斯特曼的画室,回到自己的家乡莱顿,开了一间自己的画室,并招收了许多徒弟。

在此期间,伦勃朗的绘画题材十分丰富,包括了人物肖像、风俗人情、美丽风景以及历史等,并通过对"明暗对比法"的研究与发展,最终形成了独具个人特色的"伦勃朗式明暗对比画法"。

虽然这个时期的作品并不成熟,但是他发掘颜料本身的质感和潜力的能力已经显现出来。

他于1626年创作的宗教题材的绘画作品《圣斯蒂劳被石块击毙》就是明暗对比法运用上的代表作。

在这幅作品中,他·采用强烈的明暗对比的表现手法,加强了画面的戏剧效果,使整个画面显得生动逼真。

1630年,伦勃朗去往荷兰著名的海港城市——阿姆斯特丹,并于两年后定居于此。

这一时期他在肖像画的创作上颇具名气,并成为了阿姆斯特丹主要的肖像画画家之一。

这以后他的绘画创作开始成熟起来,进入了一个崭新的阶段。

1632年他创作了《蒂尔普教授的解剖学课》,这幅作品的问世受到了很大的欢迎,它突破了传统肖像画中呆板的程式,在构图和人物神态上表现得十分生动,充满感情。

伦勃朗自此成名,又创作了很多激动人心的作品,代表作有1635年的《怀抱萨斯基亚的自画像》 和1636年的《参孙被弄瞎眼睛》。

这两幅画充分体现了人物内心的复杂情感,在表情上也处理得细腻得当。

从离开家乡走上绘画生涯以后,伦勃朗一直处于拮据的生活状态,在他成功之后终于摆脱了穷苦的生活,开始富裕起来。

1639年,他与妻子萨斯基亚一同搬进了一座豪宅,开始了无忧无虑的生活。

他愉悦放松的心情完全体现在了绘画中。

可是好景不长,1642年,妻子萨斯基亚去世,这让他在感情和精神上都受到了很大的刺激与折磨。

然而,正是这些打击与折磨,让他不得不去更深刻地理解这个社会,让他对社会的观察表现得更加深 刻与突出,在绘画的创作上也开始进入了更成熟、更深化的阶段。

他进一步突破了肖像画创作的传统,把风俗画与历史画的性质融入到肖像画的创作过程中。

同年,著名作品《夜巡》问世,这幅作品有着让人难以想象的画面光线发暗程度,从视觉上给人一种 黑夜的感觉,更像是一幅夜景画。

但在后期的考证、研究与整修过程中,人们最终确定了这是一幅白天情景画。

只是作家故意在画面上使用了大量浓厚的颜料进行了涂抹。

这幅画很好地采用了接近于舞台效果的表现手法。

处在明亮点中心的主要人物突出而生动,在视觉上给观者一种人物正迎面走来的幻觉。

《夜巡》以后,伦勃朗的画风逐渐开始转变。

作品不再像以往那样受欢迎,生活也越来越窘迫。

他在绘画创作上不再有激动不安和讲究排场的艺术效果,而是更多地运用了含蓄的表现手法。

在这种绘画风格中所创作出来的作品,因其不流行的表现手法,没能受到大众的欢迎与理解。

其中他于1643年创作的《三棵树》和1645年创作的《圣家族》就很好地体现出了绘画上不流行的世俗 精神。

1645年伦勃朗与斯托费尔斯结婚。

由于他的油画作品长时间不为人接受与购买,没有生活来源的伦勃朗开始走上了负债的道路。 为了逃避债主们的逼债,他在1660年的时候进入了妻子斯托费尔斯的一家美术公司充当雇员。 后来,为了还债变卖了自己的房子和其它不动产。

<<艺术大师>>

伦勃朗虽然遭遇了家庭的不幸和生活的困苦,但是他并没有因此而放弃绘画事业。他把自己经历的磨难与困苦转变成了无限的动力,有着一颗对人生以及绘画坚忍不拔的心。1661年,他创作了有关荷兰历史的作品《西菲利斯的密谋》,1662年创作了《呢商同业公会理事》。直到去世之前,他仍坚持创作了《浪子回头》、《扫罗与大卫》等一批名画。 伦勃朗是17世纪并不多见的多产画家。

他一生创作了600多幅油画、350幅蚀刻画以及1500多张素描。 他在荷兰乃至全欧洲的绘画史上有着不可磨灭的重要地位。 与意大利文艺复兴艺术各流派的诸多巨匠相比,他的辉煌有过之而无不及。 他有着自己的特殊技巧——光暗,在美术史上有着特别而重要的意义。 P16-19

<<艺术大师>>

编辑推荐

在此书中,我们通过了解艺术大师们创造作品的过程,从中获得深刻的启迪,提高自身的人文素 养和生活品位,也为前往艺术之路打下坚实的基础。

当我们在为大师们的成功而雀喜时,还应略带同情之心跟随每一位大师经历不尽相同的艰难创作过程 ,从而在艺术海洋里寻找到生命的真谛。

<<艺术大师>>

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