

<<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。

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年出生于荷兰的莱顿。

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。

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>