

<<现代画家（共5册）>>

图书基本信息

书名：<<现代画家（共5册）>>

13位ISBN编号：9787563354221

10位ISBN编号：7563354220

出版时间：2005-8

出版时间：广西师范大学出版社

作者：(英)罗斯金

页数：1824

译者：丁才云

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>

<<现代画家（共5册）>>

内容概要

《现代画家》（1843-1960）是一部杰出的艺术评论作品，它的面世引起了艺术界、学术界强烈的轰动。

本书内容丰富，涵盖从文艺复兴到19世纪的艺术流派、艺术分析、作品欣赏、画法研究、材料研究、地理文化研究、历史与社会文化分析等多重领域。

透过罗斯金所描述的绘画及雕刻等艺术，人们不仅对罗马时期、哥特时期、文艺复兴时期、巴洛克时期以及整个欧洲中世纪时期和近现代绘画艺术的主要特点有了全面而清晰的了解，而且，也使我们对绘画发展所赖以存在的社会、政治、经济、文化等背景有所洞悉，从而可以更好地把握西方绘画发展的一般规律，并能同时感受到他不断追求美的历程。

本书内容极其广博，而又意境优美，笔触细腻，充满了艺术的色彩和美感，充满着对美的热切和向往，而字里行间所蕴涵的丰富情感，也处处显露出作者的人文关怀。

<<现代画家（共5册）>>

作者简介

约翰·罗斯金（1819—1900）在英国有“美的使者”之称达四十多年，是19世纪英国著名的美学家、文艺评论家和演说家，同时，他也是一位思想深刻、学识渊博、才气横溢的散文大师。他的艺术论文，长于描绘，工于写景，讲究节奏，追求音乐效果，他的演讲说理清晰，风格质朴，通俗易懂，在19世纪的英国散文诸家中，独树一帜。

<<现代画家 (共5册)>>

书籍目录

现代画家	编者序	第一版前言	第二版前言	第三版前言	第一部分 一般原则	第一章 可
被绘画传递的意识之本质	第一节 引言	第二节 艺术中伟大的定义	第三节 能力	第四节 模仿之意识	第五节 真实之意识	第六节 美丽之意识
之意识	第七节 联系之意识	第二章 能力	第一节 能力之意识的一般原则	第二节 能力之意识	第三节 崇高	第二部分 真实
依赖于绘画处理	第一节 真实之意识、美丽之意识与联系之意识的关系	第二节 粗俗的人所不能察觉的自然的真实	第三节 真实的相对重要性——首先，特殊的真实比一般的真实更加重要	第四节 真实的相对重要性——其次，非凡的真实比平凡的真实更加重要	第五节 真实的相对重要性——再次，色彩的真实是所有真实中最次要的	第六节 小结
第一节 真实的相对重要性——其次，非凡的真实比平凡的真实更加重要	第七节 前述法则的一般应用	第二章 一般的真实	第一节 色调的真实	第二节 色彩的真实	第三节 明暗对	照的真实
第四节 空间感的真实——首先，依靠眼睛的聚焦	第五节 空间感的真实——其次，依靠眼睛的辨识能力	第三章 天空的真实	第一节 空旷天空	第二节 云彩的真实——首先，卷云区域	第三节 云彩的真实——其次，中间云彩区域	第四节 云彩的
真实——首先，卷云区域	第五节 现代画家所展现的光的效果	译后记现代画家	现代画家	现代画家	现代画家	现代画家
真实——再次，雨云区域						
现代画家	现代画家					

<<现代画家（共5册）>>

章节摘录

书摘 §1 短期内大众的见解不是评判优秀的标准。

几个世纪以来，只有那些在某些方面优秀的东西才能得到大众的赏识。

如果这一观点站得住脚，并且几乎是没有什么争议的话，那么这并不是因为大众普通的智商和感觉具有鉴别真正优秀东西的能力，而是因为所有错误的观点都是不一致的，所有没有根据的观点都是转瞬即逝的。

因此，那些赢得过多赞美与褒奖的错误喜好和感觉既没有足够牢固的根基，也没有足够强大的力量在一段时间内维持一致的证词。

与此同时，那些具有真正判断能力的极少数人形成的正确观点却具有必要的稳定性，即便支持它们的理由并不为人所理解，它们还是逐渐在人们思想中传播开来，传播的范围越广，到达的群众层次越低，直到它们完全离开少数人，并被绝对的权威所控制。

正是这种持续对摇摆的胜利决定了所有最高艺术和文学的威望。

这好比在身份低微或者没有文化的人面前用任何方式宣扬伟大，无论是前者还是后者都是对真正伟大的亵渎。

最最简单的阐述就是，只有平等或优越的人才会得到人们的赏识。

虽然他的不足之处可能会过高评估他的热情，或者在最一般的情况下，他的不足之处只会在无知中贬低他自己，但是他却无法形成一种牢固的并且公正的评估。

我没有过多的精力来论证这样一个观点的正确性，但它却是非常明显的，即个体错误的观点仅仅通过大众就可以转变为正确的观点的过程是不存在的。

如果我站在皇家学院里的一幅作品前面，接连听到二十个人都在赞赏画中没有任何价值的对大衣衬里或者拖鞋的绸缎表现的技巧或模仿，这时有人告诉我这些人共同讨厌他们心中各自赞赏的作品，这将是极其荒谬可笑的。

或者，如果他们走过一幅最高贵最完美的图画，却因为这幅画中没有任何画笔的技巧或是任何作品的表现形式而对此毫无兴趣，这时有人告诉我这些人共同尊敬他们各自心中所轻蔑的作品，这也将是极其荒谬可笑的。

再或者，如果有人告诉我通过任意长时间或各种思想的比较而形成的这种判断的感受与认识可以得出什么是真正伟大艺术的正确结论，这也将是及其荒谬可笑的。

问题不是由这些人决定的，而是由他们提出的最开始，问题由少数人决定：作品的层次越高，决定问题的人越少。

接着，这些少数人作的决断从他们那里传播到比他们思维水平低一档的人群中，然后再由这些人传播到更广、层次更低的人群中去，现在每个层次的人都可以认识来自上层的优越性，并满怀敬意地全盘接受这些决断，直到经历了一段时间后，正确与持久的观点传播到所有人的思想里，并被认为是至高无上的真理。

在这一过程中，决断传播的范围越广，人们对它基础的理解越浅显。

§2因此，一旦形成便固执不变。

然而，当这一过程发生时，并且当某作品进入人们思想而被神化时，若想将它与其他新的，但是却同样优秀的作品作出公正的比较，简直就是不可能的。

除非作比较的读者不仅受过教育、对优秀有鉴赏能力，而且能够摆脱那些会使人墨守陈规的偏见的束缚。

正如巴里所说，比起挖掘阿加西亚斯的优点，人们更容易重复广为人知的菲迪亚斯的性格特点。

尤其在绘画这一领域，作出正确评价所必须依赖的技术与实际知识如此之多，以致于那些把自己

作为评判对象，那些因此而无法发表意见但可以独立地作出正确评价的人，要想对两个不同时代的画家作出客观的对比，可能要经历几个世纪的时间。

与此同时，父权制下的优秀给大众以及那些认为这种优秀应该作为向导和榜样的人带来了专制的——也许，甚至是毁灭性的——影响。

在以艺术为中心的欧洲，没有任何一个城市会像罗马一样，在罗马，绘画的前景是如此的无

<<现代画家（共5册）>>

望，对绘画的追求是如此的没有尽头。

因为，在所有罗马学生的心目中，他们前辈在绘画上的权威都是至高无上的，然而却没有任何吸引力——在那里，不动脑子的模仿者学习的是拉斐尔，而不是学习拉斐尔所钻研的东西。

§ 3作者反对的理由。

因此，展示现代绘画中任何确切的优越之处成了每一个人的职责，身处其中的人不会因此而感到耻辱，他们会毫不犹豫地面对各种可能的轻蔑与责骂，这些责骂可能来源于最直率的人的偏见，也可能来自于一些无法进行仔细观察，但是却支持显而易见的优点的人的极其恶意的反对。我坚信，在现代画家身上，尤其是其中的一到两位，有一些优越之处是我们还没有完全认识到的，当然那些很少承认自己的所作所为的人不在考虑之列。

因此我的目的是要对古代与现代风景画家的伟大作品进行详细的比较，通过对我们所熟知的父权制作品的审视，尽可能全面地揭开想像的虚伪面纱，并揭示那些存在于其中，无论是好与坏的真正联系。

我完全明白我的这些研究不能有丝毫的轻浮和草率，因为每一个人都希望带着大量的疑问并运用各种苛刻的试验，来认真地检验与时间的神圣判决相对应的每一种观点，并至少在自己深信的范围内，提高对建立在更确切的基础之上，而不是仅仅建立在感觉和品位之上的观点的认识。

§ 4仅仅论能够展示的观点。

因此，在接下去的几页中，我并没有带给读者更多的认识，而是仅仅展现给读者那些可能正确或错误、绝对或相对的观点，但是这些观点只能建立在它们各自的基础之上，并且决不能受权威的影响。

或许我不应该贸然地说一些决断的话，但我深信我们不应该在笼统的标题“古代大师”下区分十五世纪的历史画家和十七世纪的风景画家，就好像他们因为自己的绘画作品而被分为相应的等级一样。

我确信，历史画家与风景画家创作所依赖的原则截然相反的，风景画家之所以受到赞赏仅仅是因为他们在技巧与技术上更加伟大的历史画家相比，具有某些相似之处，而在概念与组成的原则上则与历史画家完全颠倒。

我的课程学习使我带着崇敬的心情拜倒在米开朗基罗和达·芬奇的脚下，并使我渐渐地远离了克劳德和加斯帕·普桑；我不能同时尊敬伟大与渺小，不能同时尊敬完美科学的真理和肆意幻想的矫饰主义。

需要明确的是，以后无论何时我贬低古代大师，都不会涉及任何一位历史画家，因为我对这些历史画家怀有深深的敬意，对这种敬意我虽然希望保持理性，但似乎是有点过火了。

除非特别提到，否则我的讨论是不涉及尼古拉·普桑的，他的风景画独特而高贵，所以有必要把他的作品与其他画家的作品分离开来考虑。

一般来说，对于古代大师，我只涉及克劳德、加斯帕·普桑、萨尔瓦托·罗萨、克伊普、伯切姆、伯斯、罗伊斯达尔、霍贝马、滕尼尔斯(他的风景画)、保罗·波特、卡纳莱托，以及各位范氏和巴克氏画家——更特殊及更恶毒地说，是那些侮辱了大海的画家们。

当然对我而言，有必要在这本书的开头简要地陈述我所设想的对绘画作出正确判断所必须依据的原则。

我希望读者能够认真地阅读这些导言章节。

因为当评价的术语和基础在不同程度上含糊不清时，所有的评价都是没有意义的。

此外，鉴赏家和评论家的普通语言包含了大量的专业术语，即什么都是暗指，而不是明确地表达，就算这些普通语言为他们自己所理解，但在别人眼里这通常都是晦涩难懂的行话。

§ 5作者对现代绘画作品的偏袒。

尽管我努力做到没有任何偏见，但是如果在这些原则的应用过程中，有时我忽略了原本不应该忽略的对现代绘画作品的感觉与喜爱，那么请读者给予谅解，就把它当作我对古代大师的敬意吧，即那些曾经响彻在我们耳边、被读者称赞所有伟大和完美的话语。

我并不是说这种敬意是不对的，也不是说我们不应该过多地专注于关于时间的重复话语。

但我们不要忘记，如果荣誉是献给死者的话，那么感激只能献给生者。

<<现代画家（共5册）>>

为了回想起那些永远失去的友谊，并感受到原始的爱和强烈的悲痛是多么的微弱，为了给没有跳动的心脏瞬间的欢乐，或在灵魂分离的情况下补偿无情的岁月，那些曾经站在坟墓边缘的人将来几乎不会让内心负上任何只会被偿还给无尽大地的罪恶感。

然而人类是以个体的方式而不是以民族的方式接受教训的。

他们一次又一次看见自己无上的高贵滑落到坟墓里，他们毫不皱眉地为墓碑罩上英雄的光辉，并把荣誉献给灰烬，而这一切他们却拒绝给予灵魂。

在人类喧嚣与头晕目眩的忙碌生活中，让他们听从少数人的声音、观看少数人的灯塔不会让他们感到不满。

而这些上帝发出和点亮的声音和灯塔是用来吸引和引导他们的，因为他们无法在沉默中意识到自己的甜美，无法在腐败中意识到自己的光辉。

（ P3-7）

<<现代画家（共5册）>>

媒体关注与评论

书评 罗斯金去世一百多年了。这一百多年里，人们几乎把他忘得干干净净。直到近几年，国外才大量出现对他的研究文集和传记，而罗斯金生前出过250个集子，目前只有《现代画家》、《金河之王》等几部得到重印。令人惊讶的是，广西师范大学出版社近日推出“约翰·罗斯金作品系列”，目前已出版《芝麻与百合》、《现代画家》，另《建筑学的七盏灯》等四本专著也将相继出版。面对如此杰出的美学大师，让我们屏住呼吸，静心阅读。

<<现代画家（共5册）>>

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>