

<<光与色的奇迹>>

图书基本信息

书名：<<光与色的奇迹>>

13位ISBN编号：9787536825017

10位ISBN编号：7536825013

出版时间：2011-4

出版时间：陕西人民美术出版社

作者：杨超

页数：186

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>

<<光与色的奇迹>>

前言

艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态，通俗的说，艺术就是人的知识、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。

是人们现实生活和精神世界的形象表现。

在西方，“艺术”与“美术”这两个词都来自于古罗马时期的拉丁文“art”，这个词的原义是泛指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等，甚至还包括制衣、栽培、拳术、医术等方面的技巧。

直到文艺复兴时期，艺术的概念才逐渐与“美”重合，在18世纪中期。

基于“美”的艺术概念体系才正式形成。

今天，英语中的“art”一词仍然具有“艺术”和“美术”的双重涵义，既可以用来指音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等各种艺术门类，也可以专门用来指称包括绘画、雕塑、工艺、建筑在内的视觉艺术，本书所采用的即是这种狭义的艺术概念。

艺术具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，表现了创作者审视自然、社会和自身所持的思维观点，表现了自然和社会所透露的主观化情绪。

艺术对经济文化，特别是对人的思想产生了很大的影响，从这个意义上来说，艺术其实就是人类精神、文化的印记。

西方艺术在我国也有着广大的爱好者，但大部分爱好者由于条件所限，往往只停留在对著名作品的欣赏与临摹上，因此本书作者将画家著名作品及一系列相关资料进行了精心编纂，将作品与其创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料进行有机的结合，以使本系列丛书既可作为普通读者了解西方绘画艺术、提升自身审美能力的读物，又可作为绘画爱好者临摹学习的辅助教材使用。

本系列丛书将西方艺术从最初的原始时代的岩画、陶塑到现代多姿多彩的艺术表现形式进行了一个系统性的回顾，用图文并茂的形式对西方各个时期的艺术流派及艺术大师、艺术作品进行了全方位的介绍。

全书以人类艺术发展史为脉络，以各时期主要艺术流派为线索，将代表着人类精神世界最高成就的艺术作品，以及创作了它们的那些或流芳百世、或默默无闻的创作者们一一娓娓道来，与读者一同从远古走到今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同进行一次艺术的时空之旅，在人类文明所创造的伟大精神世界中畅游。

<<光与色的奇迹>>

内容概要

杨超编著的《光与色的奇迹：印象主义与后印象主义美术》是“世界艺术鉴赏”丛书之一。

《光与色的奇迹：印象主义与后印象主义美术》系统回顾了西方艺术自原始时期的岩画、陶塑直至现代社会多样化的艺术表现形式的发展历程，以人类艺术发展史为脉络，以印象主义与后印象主义主要艺术流派为线索，将那些代表着人类精神世界最高成就的艺术作品，以及创作了它们的那些或流芳百世、或默默无闻的创作者们一一娓娓道来，用图文并茂的形式对印象主义与后印象主义的艺术流派及艺术大师、艺术作品进行了全方位的介绍。

<<光与色的奇迹>>

书籍目录

印象主义概述

第一章 印象派的精神领袖——马奈

第二章 印象派绘画之父——莫奈

第三章 现代艺术的拓荒者——德加

第四章 讴歌人体美的大师——雷诺阿

第五章 印象派其他画家

第六章 新印象主义绘画，后印象主义概述

第七章 现代绘画之父——塞尚

第八章 艺术的殉道者——凡·高

第九章 现代社会的野蛮人——高更

第十章 声色犬马的揭示者——劳特累克

<<光与色的奇迹>>

章节摘录

第二章 印象派绘画之父——莫奈 莫奈是19世纪印象派的奠基人，也是其中最具代表性的人物。

当时的印象派画家被认为是一群反传统的叛逆、落选的乌合之众，备受上流社会鄙视和嘲笑。

然而由于这一群画家坚定不移的奋斗，尤其是莫奈积极的促进，终于确立了印象派的历史地位。

20世纪以来，印象主义已意味着感觉和观察方式的变革，这种变革不仅早已深入绘画领域，而且涉及雕塑、音乐、文学直至艺术批评，其影响之久，至今不衰。

作为印象派中最伟大的画家，莫奈的艺术代表着印象主义的精神本质。

1840年11月14日，克洛德·莫奈（1840—1926）出生于法国巴黎。

1845年，5岁的莫奈随全家移居到法国西北部诺曼底地区的港口城市勒阿弗尔。

莫奈在那里度过了他的青少年时代。

莫奈自小就厌恶学校，于是他常以各种人物的漫画像来打发时光，到他15岁时，这些随意的漫画像已誉满小城了。

这引起了当地一个叫布丹的画家的注意，虽然少年莫奈傲气十足，但布丹还是主动告诫他要学习“用油画和素描来画风景”，去表现自然的本来面目。

布丹是一个受巴比松画家影响的优秀的风景画家，布丹的告诫和他用笔潇洒的作品给莫奈以深刻影响。

1859年，19岁的莫奈在父亲的资助下，带着布丹写给巴黎一些有名气的画家的介绍信前往巴黎。来到巴黎，莫奈才真正认识到自己的无知，但布丹“研究自然”的告诫又使他拒绝了进学院学习，而是流连于青年画家、博物馆和自然之间，偶尔去某个私人学校画些人体。

莫奈来到巴黎的第二年，一个大规模的现代派艺术画展开幕了。

这是个非官方的展览，展出作品很多，那些作品中灿烂、强烈的色彩和感人的力量，使莫奈受到了很大的启发。

莫奈还偶尔去一个被戏称为“斯继赛学院”的画室画人体。

父亲对儿子这种“不务正业”的态度十分不满，断绝了他的津贴。

就在这时，莫奈的兵役期到了。

那时当兵施行抽签制，如果中签，就要当7年兵。

父母虽然对他施行“经济封锁”，可还是爱他的。

他们准备用钱来买一个替身，让儿子回到自己身边。

谁知充满了艺术家热血的莫奈却不用常人的眼光看待这件苦差，他早就向往军营生活，因此他对父亲说：“我喜欢去当兵，你们就让我去军队锻炼好了。”

结果，他不但当了兵，还自己争取到非洲兵团服役，渡海来到阿尔及尔。

在阿尔及尔当了两年兵后，莫奈患了伤寒病，被送回家乡疗养，医生说根据他的身体情况，他不能再去非洲了。

1862年秋，莫奈再次去巴黎求学，在父亲的压力下进了格莱尔的画室。

虽然格莱尔画室学术气氛比较宽容，但莫奈还是难以忍受学院派老师那种保守的艺术观念和教学方法。

格莱尔曾这样批评莫奈的人体习作：“不错！

一点儿也没错！

可是你把模特儿的特征画得太显眼了。

你的面前是一个矮胖的男人，你就把他画得又矮又胖。

他有一双大脚，你就画上那双大脚。

所有这些都是非常难看的。

我要你记住，年轻人，当你画人体时，你应该经常想到古典雕刻……风格才是一切。

渐渐地，莫奈和格莱尔之间没有了共同语言，同学中只有巴齐耶、西斯莱、雷诺阿与莫奈情投意合。

<<光与色的奇迹>>

他们四个人经常在一起，在画室里形成了一个“四好友集团”。

以莫奈为首，他们常常一起到枫丹白露森林捕捉大自然的光影，后来外光派，也就是印象派的产生，便是他们共同努力的结果。

1863年5月，马奈的《草地上的午餐》在由拿破仑三世特批的落选沙龙展上展出，莫奈被这幅画深深地感动了。

从马奈的画中，莫奈敏锐地感到了一种追求色彩和形式感的新趋势，这是绘画从文学、政治、世俗道德等其他因素中独立出来，寻求自身价值的一种觉醒。

1864年，莫奈和巴齐耶一起到诺曼底写生，该年年底，莫奈带着许多画回到巴黎。

第二年年初，他和巴齐耶一起租了一间画室。

在这一年的沙龙展中，他的两幅描绘塞纳河口风景的油画入选，这使他充满自信。

这一年夏天，在枫丹白露复活节的莫奈，模仿马奈的主题，开始创作同名油画《草地上的午餐》。

他以情人卡缪和好友巴齐耶为模特儿，尝试用6.

1米长、4.

6米宽的大画布，配置等身大的人物，构筑一个大型的画面。

与马奈不同的是，他要表现一个真正的现代人郊游的场景，因而作为背景的自然风光被莫奈以高度的写实主义热情，描绘得格外突出亮丽，在画面上占据了重要地位。

在这幅画上，莫奈所显示的对大自然的深厚感情显然已超越了库尔贝和马奈。

但是这幅作品实在太大了，无法运走参加沙龙展，后来被拿去充当了住宿费的抵押品。

莫奈又在翌年年初，创作了卡缪的全身肖像《绿衣女子》。

这幅用短短四天一气呵成的画作在1866年的沙龙展上入选，并受到好评。

这幅画的构图很巧妙，和常规肖像画不同的是，卡缪用背部对着观众，她长裙曳地，仿佛刚从画面外走进来，她回头若有所思地顾盼着，时间好像就停留在这一刻了。

暗褐色的背景，黄褐色的地面；人物的上衣是黑色的，与翡翠绿的缎裙形成了强烈对比；卡缪的脸部和右手在画面上只占很小的面积，但是光线却最亮，突出了她美丽的容貌和细腻复杂的心理。

1866年，莫奈的另两幅作品《卡米伊》和《枫丹白露之路》又在沙龙展出，这些笔触新颖的自然主义作品，受到了观众的好评，作家左拉也对莫奈的创作给予了肯定。

1866—1867年，莫奈完成了另一幅类似于《草地上的午餐》那样的大幅油画《庭院中的女人们》。

这幅画从人物、景致、构图和色彩来看，还算不上完美，尤其从树木笔法的呆板和绿色的单调中可以看出。

它和莫奈后来成熟的作品相比稍显生涩，但是那强烈明媚的阳光使这幅画生动耀目。

阳光终于打开了莫奈的眼睛，启迪了他的智慧，造就了他独特的创作方式。

据说有一天，库尔贝来看莫奈画《庭院中的女人们》，奇怪莫奈为什么只是闲呆着。

莫奈说他是在等候阳光。

库尔贝不解其意地说：“没关系，你可以画背景啊！”

“历史上也许还没有一个画家曾经这样来画他的画，但是莫奈必须如此。”

他认为整张画的绘制必须在同一光照下进行，因为画面画的是在某一特定时刻阳光照射下的情景。

他之所以花费巨大劳力，采用费力复杂的设置（挖壕沟），并直接在阳光下作画，就是为了真实地捕捉某一特定时刻的阳光。

光线给予他的画面以耀眼的效果，宛若色彩艳丽的镶嵌画。

然而，也是由于这种过分耀眼的平面装饰感，《庭院中的女人们》在沙龙展中落选了。

评议会、评论界和观众开始注意莫奈作品所具有的革命性力量。

官方美术沙龙的大门从此向莫奈关闭了，但莫奈的革新开辟了一个新的视觉艺术领域，他的作品使重视现实，从平凡的现实生活中捕捉美感的新时代更前进了一步。

这些全新的艺术样式在当时让人觉得难以接受，这使莫奈的作品在画店里几乎找不到买主。

<<光与色的奇迹>>

自 1864年开始，他和卡缪就已生活在一起，但他的父亲却反对他们的结合，并断绝了对他的经济支援。

这个时候莫奈的生活十分艰难，他常常在整个冬季都住在没有暖气的房子里，身无分文的他有时连画布都买不起，只能把自己过去画过的画上的颜料刮去，然后再在上面继续工作。

1868年，沙龙只接受了他的一幅作品，而1869年和1870年，莫奈送选的作品全部被沙龙拒之门外，这给莫奈很大的打击。

生活潦倒、事业无望的莫奈心灰意懒，甚至打算自杀。

最后，莫奈决定离开巴黎。

他先到了荷兰，尔后转往英国旅行。

在伦敦，透纳的风景画强烈地吸引了他，他和另一位画友毕沙罗一起在伦敦继续他的“光与色的实验”。

在伦敦，莫奈结识了著名的画商丢朗·吕厄，正是在丢朗·吕厄的帮助下，印象主义画家一步步地扩大了影响。

……

<<光与色的奇迹>>

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>