

图解
艺术

[意] 伊玛·莱诺 著
孙杨婵丹 译

Saper vedere la pittura

绘画鉴赏方法

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

J05
164

画 鉴赏方法

[意] 伊玛·莱诺 著
孙杨婵丹 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2009 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.
Original Title :Saper vedere la pittura
Text by Imma Laino
Cover of this edition by BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantica.it - www.atlantica.com

图书在版编目(CIP)数据

绘画鉴赏方法 / (意) 莱诺著 ; 孙杨婵丹译 . — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2016. 6
ISBN 978-7-80501-737-2

I. ①绘… II. ①莱… ②孙… III. ①绘画—鉴赏—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第016216号

北京市版权局著作权合同登记号 01-2014-3926

责任编辑:董维东

助理编辑:刘 佳

责任印制:彭军芳

封面设计:董 璐

绘画鉴赏方法

HUIHUA JIANSHANG FANGFA

[意]伊玛·莱诺 著 孙杨婵丹 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京国彩印刷有限公司

版 次 2016年6月第1版第1次印刷

开 本 135毫米×200毫米 1/32

印 张 11.875

字 数 350千字

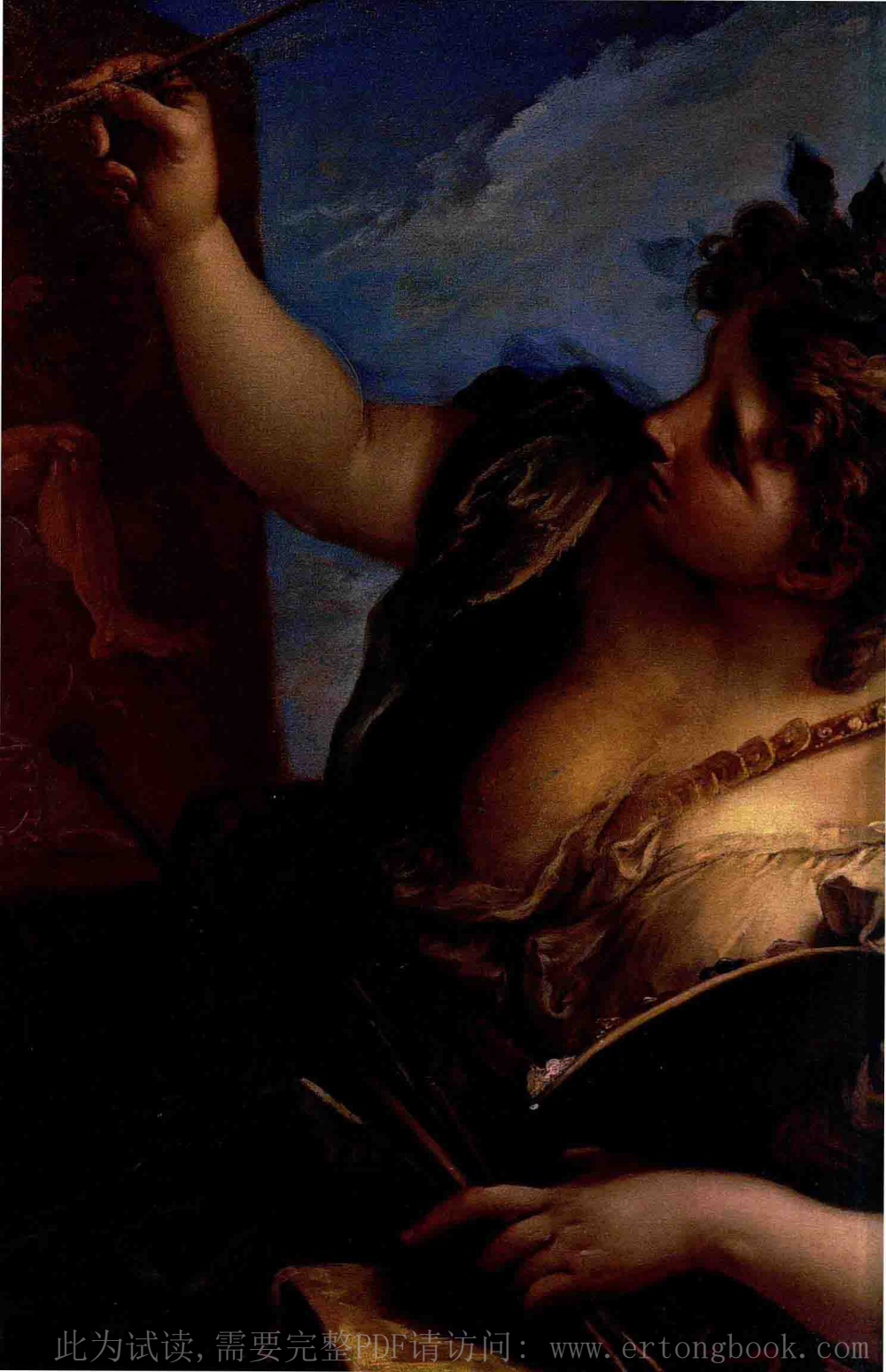
书 号 ISBN 978-7-80501-737-2

定 价 69.80元

质量监督电话:010-58572393

绘 画 鉴赏方法

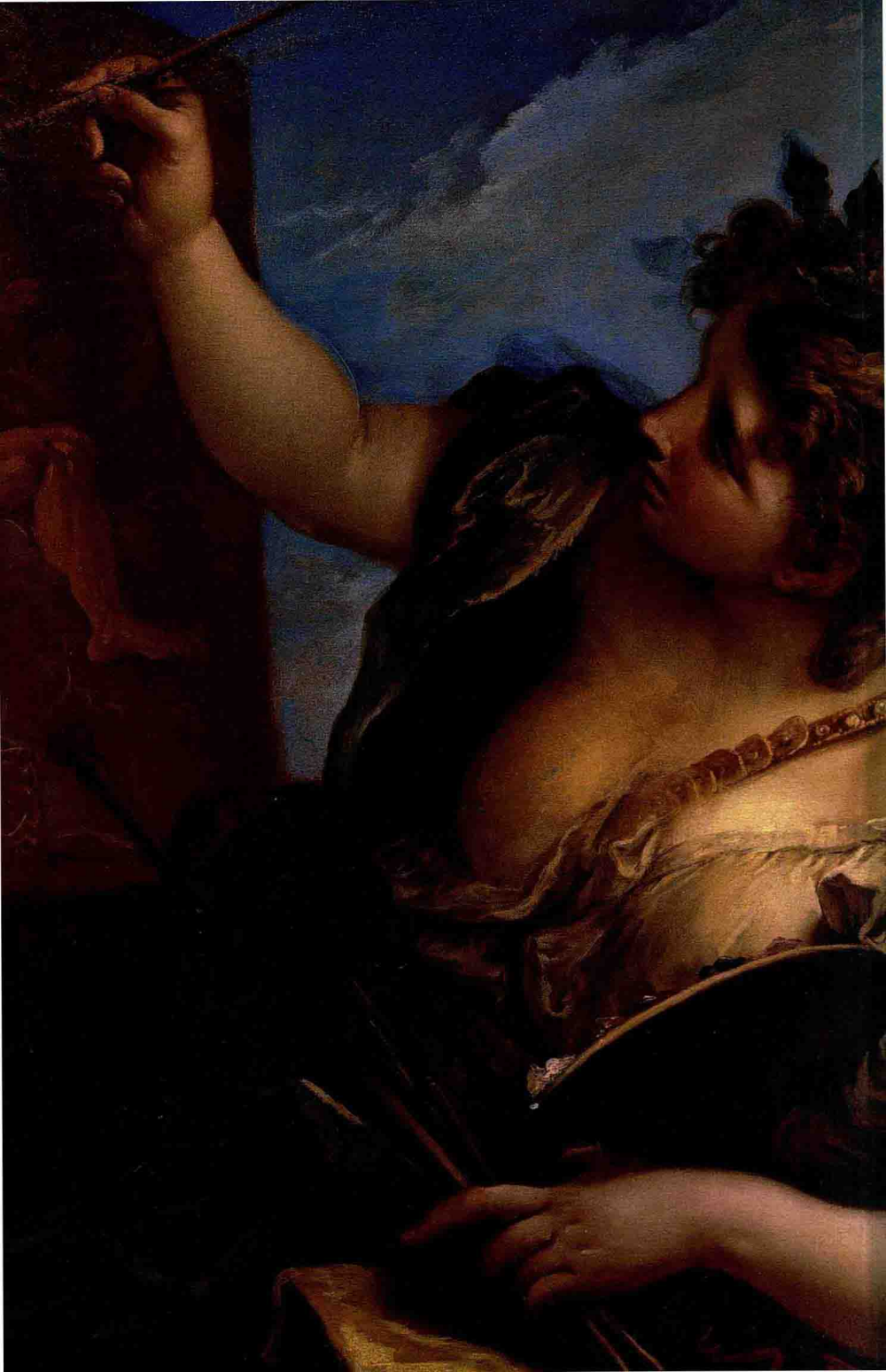
ddg66/10

目 录

6	序言	142	壁画草图	276	人文风景画
	解析一幅画作	144	金底画	278	世俗画
10	构图	146	木板		展览与保存
14	设计	147	画布	284	美术馆—绘画陈列室
22	线条	148	纸	286	画廊
30	色彩	149	石板	290	博物馆
36	明暗	150	墙壁	292	沙龙
42	形态—立体感	154	画笔与调色板	298	修复
48	褶皱	156	颜料	302	老化—抛光
54	透视		形式分类	304	龟裂缝
62	视点	160	祭坛绘画	305	脱落
66	仰视角透视	162	多联屏	307	揭取—装裱
70	短缩透视	167	三折展示屏	309	灰泥层揭取—颜料层揭取
74	近景—背景	172	祭坛背景画		绘画语言
78	比例—对称	174	祭坛门画	314	原始资料
82	题记	178	祭台装饰屏	315	艺术文学
	画家与订画者	182	祭台屏风	316	艺术史
88	画家	183	墙面装饰画	317	艺术评价
92	学徒—合作者	185	支架画	320	图像学—图像志
96	画坊	186	可拆合双联画—对称画	325	历史分期
97	追随者	192	圣像画	326	归属鉴定
98	画派		内容分类	329	手法—风格
102	签名	196	“史诗级”绘画	334	动势—思潮
106	复制品—摹本	202	宗教题材绘画	338	思想
112	赝品	206	神话题材绘画	342	创造
114	学院	210	文学题材绘画	344	幻想—想象
116	工作室—画室	214	寓意画	348	模仿
120	外光派	220	历史事件绘画	352	古式—经典
122	订画者	226	战争题材绘画	356	优雅
124	艺术事业资助者	228	裸体画	360	美丽—优美
127	收藏者—爱好者	236	肖像画	362	表情
130	艺术市场	250	怪诞画—漫画	366	威严
	技艺与工具	256	静物画	368	崇高
134	速写—粗稿—小型草图	262	错视画	372	具象—抽象
138	预备素描	266	穴怪图像		附录
140	底图	268	透视壁画	378	图片出处说明
		270	风景画		

绘 画 鉴赏方法

J05
164

绘 画

鉴赏方法

[意] 伊玛·莱诺 著
孙杨婵丹 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2009 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.
Original Title :Saper vedere la pittura
Text by Imma Laino
Cover of this edition by BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantyca.it - www.atlantyca.com

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画鉴赏方法 / (意) 莱诺著 ; 孙杨婵丹译 . — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2016. 6
ISBN 978-7-80501-737-2

I. ①绘… II. ①莱… ②孙… III. ①绘画—鉴赏—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第016216号

北京市版权局著作权合同登记号 01-2014-3926

责任编辑: 董维东

助理编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

封面设计: 董 璐

绘画鉴赏方法

HUIHUA JIANSHANG FANGFA

[意] 伊玛·莱诺 著 孙杨婵丹 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京国彩印刷有限公司

版 次 2016年6月第1版第1次印刷

开 本 135毫米×200毫米 1/32

印 张 11.875

字 数 350千字

书 号 ISBN 978-7-80501-737-2

定 价 69.80元

质量监督电话: 010-58572393

目录

6	序言	142	壁画草图	276	人文风景画
	解析一幅画作	144	金底画	278	世俗画
10	构图	146	木板		展览与保存
14	设计	147	画布	284	美术馆—绘画陈列室
22	线条	148	纸	286	画廊
30	色彩	149	石板	290	博物馆
36	明暗	150	墙壁	292	沙龙
42	形态—立体感	154	画笔与调色板	298	修复
48	褶皱	156	颜料	302	老化—抛光
54	透视		形式分类	304	龟裂缝
62	视点	160	祭坛绘画	305	脱落
66	仰视角透视	162	多联屏	307	揭取—装裱
70	短缩透视	167	三折展示屏	309	灰泥层揭取—颜料层揭取
74	近景—背景	172	祭坛背景画		绘画语言
78	比例—对称	174	祭坛门画	314	原始资料
82	题记	178	祭台装饰屏	315	艺术文学
	画家与订画者	182	祭台屏风	316	艺术史
88	画家	183	墙面装饰画	317	艺术评价
92	学徒—合作者	185	支架画	320	图像学—图像志
96	画坊	186	可拆合双联画—对称画	325	历史分期
97	追随者	192	圣像画	326	归属鉴定
98	画派		内容分类	329	手法—风格
102	签名	196	“史诗级”绘画	334	动势—思潮
106	复制品—摹本	202	宗教题材绘画	338	思想
112	赝品	206	神话题材绘画	342	创造
114	学院	210	文学题材绘画	344	幻想—想象
116	工作室—画室	214	寓意画	348	模仿
120	外光派	220	历史事件绘画	352	古式—经典
122	订画者	226	战争题材绘画	356	优雅
124	艺术事业资助者	228	裸体画	360	美丽—优美
127	收藏者—爱好者	236	肖像画	362	表情
130	艺术市场	250	怪诞画—漫画	366	威严
	技艺与工具	256	静物画	368	崇高
134	速写—粗稿—小型草图	262	错视画	372	具象—抽象
138	预备素描	266	穴怪图像		附录
140	底图	268	透视壁画	378	图片出处说明
		270	风景画		

序言

什么是绘画？作为远古时期猜想的佐证，绘画被15世纪的画家认为是唯一一种可以表现肉眼所见的艺术方式。但最主要的，还是从远古时期开始，绘画就被人类当作一种用来表达的形式，同时人类也用它把他们生活的痕迹流传了下来：布里尼奥用“爱人的轮廓”的故事描述了绘画的诞生，这是一个古老的希腊传说，主人公是一位名叫科拉的女孩，是西锡安制陶匠提布达德斯的女儿，她在一面墙上临摹她那位正准备出发的爱人的轮廓，而最终出现在她眼前的正是她所想象的画面。

起初的图画只有连续单一的线条，后来才有了色彩。渐渐地，绘画成为（从其思想内涵方面来看）人类活动中不可或缺的一部分。它被证明是一种在过去几个世纪就存在的伟大的艺术形式，直到今日，绘画仍然在不停地演变。公元前6—前5世纪，希腊文化促进了绘画与诗歌的联系（概括为一句拉丁语：ut pictura poësis，即绘画与诗歌拥有同样的地位），但对于西方文化来说，绘画已经拥有了其他艺术形式无法超越的地位。

这本书将为你打开一个全新的绘画世界，从一幅绘画作品的复杂起源开始，为你讲述关于绘画的一切：表现手法和绘画技艺；原作者，订画者和观赏者；不同角度的研究与评价；画作创作时期的背景以及它最终的归宿。

当然，我们同时还会谈到如何解析一幅画作（在第一章节），我们可以领悟到画作内容和形式方面的特点：构图、设计、色彩、线条、形态、透视，这些都是画家们创作时需要为画作考虑到的要素。每幅画作背后都有特定的文化背景，其中的主人公不仅仅是画家本身，还有订画者，往往他们才是真正的文艺事业的资助者，他们充当着促进艺术进程发展的重要角色。

画家们度过一生的地方：画家的画坊（再后来成为艺术工作室），在这里，他们和各种各样的学徒、合作者作画。后面会有一整个章节讲

述画作的准备工作，不同技艺、工具、载体的使用，这些都决定了画作的最终效果。

当然，画作分析中非常重要的一点是形式分类与内容分类之间的区别：圣坛的三折展示屏、多联画屏、支架画、静物画、肖像画或者风景画等，它们在形状、尺寸、肖像特点以及作用上都有所不同，但同时彼此之间又有紧密的联系。

在宗教绘画方面，举个例子，一幅大型三折展示屏注定会被陈列在教堂的圣坛上，它和虔诚教徒的私人收藏在形状和尺寸上都是完全不同的；然而，在17世纪，私人收藏和艺术品市场的出现催生了之前不存在的绘画内容的分类，也促进了小尺寸画作交易，它们灵活性更强，可以在家里陈列。

在后面合适的章节中，我们会进行一些更加具有意义的探讨。其中包括几个世纪前的画作如今所陈列的画廊和博物馆。关于这方面的探讨，可以把画作的保存与在不断演变的理论和方法论中受威胁说影响的修复问题紧密联系起来。

最后一部分讲述的是绘画的语言，还有通过画作衍生出的理论方面的观点。这些画作不仅仅是一幅幅手工作品，其中还涵盖了理论与知识，正如列举出的论述文字和艺术文学一样。通过使用艺术语言的简单术语分析，我们就会清楚艺术史的诞生背景和当代评价的意义、研究形象现象和画家关系演变的学科、作品的核心及其文化背景。

解析一幅画作

构图

设计

线条

色彩

明暗

形态—立体感

褶皱

透视

视点

仰视角透视

短缩透视

近景—背景

比例—对称

题记

构图

构图，即将一幅画中的所有元素参照画家想表达的意境、形象、场景、光影、设计、轮廓和色彩一起安排在画作里从而形成的一个统一。

画家在创作一个场景画面时，需要借助不同的方式来达到他想要的效果：按照透视效果安排和协调画作里的所有元素，经过构思以后确定形象在画作中的位置，并大致描绘出背景环境的草图，再借助色彩实现光影效果。

有时，在绘画中，构图比另外几个绘画要素更关键：如果只重视线条，便会出现“线条主义”；如果只重视色彩，也会出现色彩使用过度的情况。在人文科学领域，从阿尔贝蒂理论（其中提到“*circoscrizione*”即设计，“*componimento*”即透视，“*ricevimento dei lumi*”即光影和色彩的处理）开始，构图就已经被认为是画家用来调整画面局部与整体平衡的方式。

在历史的不同时期，不同的画家会选择不同的构图方式来建立作品与观赏者之间的关系。文艺复兴时期，构图基本都开始采用金字塔结构，这种结构在接下来的时期也常常被用到。此外，从16世纪开始，人们对于构图的观念已演变成

了一系列的理论并在绘画时加以实践。在威尼斯，构图在动作描写类的绘画中也有举足轻重的地位，它不仅处理了形象在空间上的分配，还处理了其他要素的分配，比如，过分的拥挤会导致画面失衡。在17世纪，构图不再局限于绘画中，而是开始应用在舞台之上，比如侧幕在戏剧表演中的使用。

到现在，构图理论仍然十分重要：所有构图最初都出现在画家的脑海中，然后才会在画中付诸实践。新古典美学强调构图需要严格遵守每个图像的细节规定，而不仅仅是作品的整体效果。因此，画家们应该郑重考虑所有细节，避免画面的拥挤和混乱，这样才能保证合理的构图，使画面更加优雅美丽。

相关词

设计、线条、色彩、
明暗、透视。

提香，

《圣母升天》

1516—1518年，威尼斯，
圣方济会荣耀圣母圣殿。

