

TIME FOR
READING
PAINTINGS
TO YOU

读画的 时间

[韩] 徐正旭 —— 著

程金萍 —— 译

150 余幅传世名画
鉴赏入门

3 分钟教你
如何看懂一幅画

解读 27 位绘画巨匠
创作背后的故事

为生活添加美的格调
一看就懂的艺术科普书

 江苏凤凰科学技术出版社

读画的时间

[韩] 徐正旭 —— 著 程金萍 —— 译

TIME FOR
READING
PAINTINGS
TO YOU

图书在版编目 (CIP) 数据

读画的时间 / (韩) 徐正旭著 ; 程金萍译 . -- 南京 :
江苏凤凰科学技术出版社 , 2019.4

ISBN 978-7-5537-9923-0

I . ①读… II . ①徐… ②程… III . ①绘画—鉴赏—
世界 IV . ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 283057 号

그림 읽어주는 시간 (TIME FOR READING PAINTINGS TO YOU)

Copyright©2015 by 서정욱 (Seo Jeongwook, 徐正旭)

All rights reserved.

Simplified Chinese translation Copyright©2019 by PHOENIX-HANZHANG PUBLISHING AND
MEDIA (Tianjin) CO.,LTD

Simplified Chinese translation Copyright is arranged with RH KOREA CO.LTD
through Eric Yang Agency

江苏省版权局著作权合同登记 图字: 10-2018-597 号

读画的时间

著 者 [韩] 徐正旭

译 者 程金萍

责任编辑 祝 萍

责任监制 曹叶平 方 晨

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.pspress.cn>

印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 718mm × 1000mm 1/16

印 张 18

版 次 2019 年 4 月第 1 版

印 次 2019 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-9923-0

定 价 68.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

目录

桑德罗·波提切利

文艺复兴时期最高雅的美丽 / 006

波提切利充满自信想象力 / 008

宗教的神，神话的神 / 010

列奥纳多·达·芬奇

凝聚着15年灵魂的表情 / 016

防微杜渐的画作 / 018

与众不同的人 / 020

米开朗基罗

无法逃避的命运 / 026

瞠目结舌的神作 / 028

平心静气地鉴赏 / 030

拉斐尔·桑乔

从品性到天才（一） / 036

从品性到天才（二） / 038

将理想变为现实 / 040

丢勒

你想更加出名吗？ / 046

立意鲜明的自画像 / 048

见识渊博、观察入微的丢勒 / 050

汉斯·荷尔拜因

为可怕之人绘画的方法 / 056

有节制的画家 / 058

最伟大的肖像画家 / 060

鲁本斯

艺术成功的技巧 / 066

感觉的技术 / 068

编造故事的画家鲁本斯 / 070

委拉斯开兹

与国王心意相通的画家 / 078

人文主义画家 / 082

奇怪的宫娥 / 084

伦勃朗

63岁老人的空洞脸庞 / 090

无暇顾及别人的那段时光 / 092

甄别光线的眼睛和娴熟的技巧 / 094

约翰内斯·维米尔

感觉 / 100

蓝色，黄色 / 102

神秘的画家 / 104

弗朗西斯科·戈雅

直面惨剧的戈雅 / 110

痛楚 / 112

误会 / 116

弗拉戈纳尔

爱情之画 / 122

友情之画 / 124

甜蜜的洛可可艺术 / 126

雅克·大卫

怎样活着，怎样死去 / 132

大卫的政治绘画 / 134

原谅与和解之画 / 136

安格尔

新古典主义和洛可可艺术 / 142

东方主义 / 144

美术的感觉 / 146

德拉克罗瓦

每个激情瞬间碰撞的眼神 / 152

1830年7月27日 / 154

复杂感情的冲突 / 156

康斯太勃尔

挚爱的故乡风景 / 162

康斯太勃尔的云 / 166

干草车 / 168

威廉·透纳

打破传统观念的画 / 174

不循常规的透纳的风景画 / 176

基础成就创新 / 178

卡斯帕·弗里德里希

渴望平静的心灵 / 184

旅行感想 / 186

弗里德里希的宗教 / 188

米勒

成为主人公的农夫 / 196

不寻常的拾穗 / 198

米勒式的表现方法 / 200

毕沙罗

真正爱画画 / 206

绿叶画家 / 208

从圣托马斯岛到巴黎 / 210

马奈

改革的序幕 / 216

更进一步 / 218

伟大的画家 / 220

埃德加·德加

留在记忆里的画 / 226

画家分析 / 228

令人好奇的后续 / 230

克劳德·莫奈

马奈，莫奈 / 236

用身体作画 / 238

莫奈的光影花园 / 240

奥古斯特·雷诺阿

为了我们的幸福，请感同身受 / 246

在和谐中描绘幸福的雷诺阿 / 248

没有退休的老画家 / 250

乔治·修拉

150年前的科学理论和修拉的实践 / 256

让人欲罢不能的绘画 / 258

完美修拉未完成的马戏团遗作 / 260

保罗·高更

我要去找寻我自己，找寻高更…… / 266

高更为何去塔希提？ / 268

保罗·高更的思考 / 270

梵·高

沟通和挫折 / 278

特别细腻的另一段感情 / 280

梵·高的临终之日 / 282

序言

最近
你过得怎样？
是否一切顺利？
有没有疲倦的时候？

是不是
也曾充满苦恼呢？

如果是这样，
请暂且歇息一下吧。

休息可使脑筋活跃，
精力充沛，才思泉涌。
休息会悄悄地为你排忧解难。

你知道吗？
稍有烦恼就会让人心意迷乱，
即便无所事事，也只会更加惴惴不安。

但是，
此刻请静心休息一下吧。
休息也许会为你解决难题。

休息时，
请鉴赏这些画吧。
本书将带你走进绘画的世界。

从现在起，
让艺术带你休憩徜徉。

目录

桑德罗·波提切利

文艺复兴时期最高雅的美丽 / 006

波提切利充满自信想象力 / 008

宗教的神，神话的神 / 010

列奥纳多·达·芬奇

凝聚着15年灵魂的表情 / 016

防微杜渐的画作 / 018

与众不同的人 / 020

米开朗基罗

无法逃避的命运 / 026

瞠目结舌的神作 / 028

平心静气地鉴赏 / 030

拉斐尔·桑乔

从品性到天才（一） / 036

从品性到天才（二） / 038

将理想变为现实 / 040

丢勒

你想更加出名吗？ / 046

立意鲜明的自画像 / 048

见识渊博、观察入微的丢勒 / 050

汉斯·荷尔拜因

为可怕之人绘画的方法 / 056

有节制的画家 / 058

最伟大的肖像画家 / 060

鲁本斯

艺术成功的技巧 / 066

感觉的技术 / 068

编造故事的画家鲁本斯 / 070

委拉斯开兹

与国王心意相通的画家 / 078

人文主义画家 / 082

奇怪的宫娥 / 084

伦勃朗

63岁老人的空洞脸庞 / 090

无暇顾及别人的那段时光 / 092

甄别光线的眼睛和娴熟的技巧 / 094

约翰内斯·维米尔

感觉 / 100

蓝色，黄色 / 102

神秘的画家 / 104

弗朗西斯科·戈雅

直面惨剧的戈雅 / 110

痛楚 / 112

误会 / 116

弗拉戈纳尔

爱情之画 / 122

友情之画 / 124

甜蜜的洛可可艺术 / 126

雅克·大卫

怎样活着，怎样死去 / 132

大卫的政治绘画 / 134

原谅与和解之画 / 136

安格尔

新古典主义和洛可可艺术 / 142

东方主义 / 144

美术的感觉 / 146

德拉克罗瓦

每个激情瞬间碰撞的眼神 / 152

1830年7月27日 / 154

复杂感情的冲突 / 156

康斯太勃尔

挚爱的故乡风景 / 162

康斯太勃尔的云 / 166

干草车 / 168

威廉·透纳

打破传统观念的画 / 174

不循常规的透纳的风景画 / 176

基础成就创新 / 178

卡斯帕·弗里德里希

渴望平静的心灵 / 184

旅行感想 / 186

弗里德里希的宗教 / 188

米勒

成为主人公的农夫 / 196

不寻常的拾穗 / 198

米勒式的表现方法 / 200

毕沙罗

真正爱画画 / 206

绿叶画家 / 208

从圣托马斯岛到巴黎 / 210

马奈

改革的序幕 / 216

更进一步 / 218

伟大的画家 / 220

埃德加·德加

留在记忆里的画 / 226

画家分析 / 228

令人好奇的后续 / 230

克劳德·莫奈

马奈，莫奈 / 236

用身体作画 / 238

莫奈的光影花园 / 240

奥古斯特·雷诺阿

为了我们的幸福，请感同身受 / 246

在和谐中描绘幸福的雷诺阿 / 248

没有退休的老画家 / 250

乔治·修拉

150年前的科学理论和修拉的实践 / 256

让人欲罢不能的绘画 / 258

完美修拉未完成的马戏团遗作 / 260

保罗·高更

我要去找寻我自己，找寻高更…… / 266

高更为何去塔希提？ / 268

保罗·高更的思考 / 270

梵·高

沟通和挫折 / 278

特别细腻的另一段感情 / 280

梵·高的临终之日 / 282

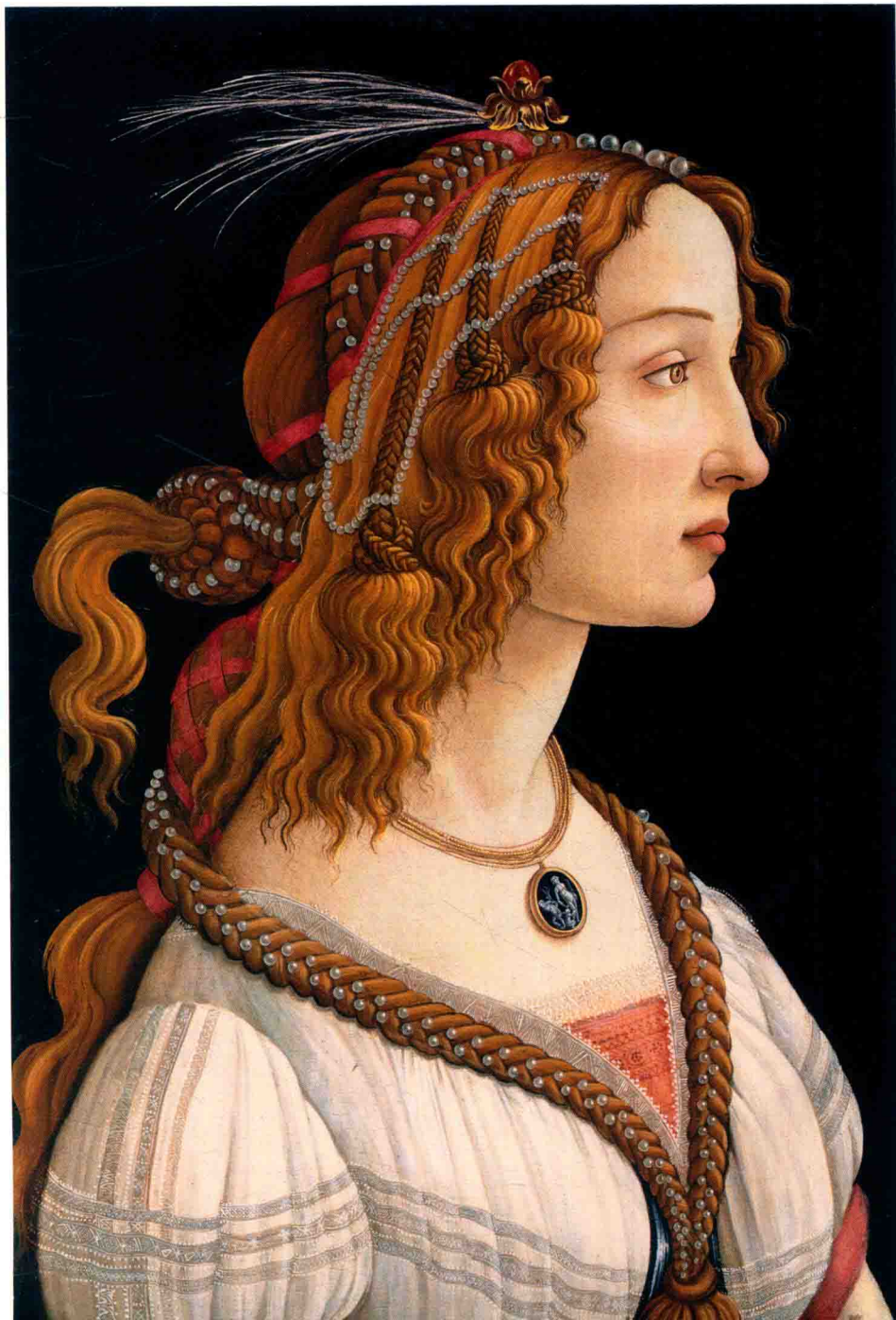

桑德罗·波提切利

[] 生卒 1445~1510年

原名 亚历桑德罗·迪·马利亚诺·菲力佩皮

国籍 意大利

美丽女子的出现总会让男人目不转睛，会让他们惊叹不已、脸上堆满笑意。这没有什么，女人的美貌当然会使他们丢魂落魄了。我们都喜欢美丽的事物，它们会让人不禁多看几眼，消除人们的戒备心理，化解紧张情绪，使人产生愉悦感。美丽的女人也是一样。

美丽是不分对象的，不管是人，还是自然风景。无论何种事物，只要拥有美丽，就会让人倍感幸福。追求美丽是人类的本性。

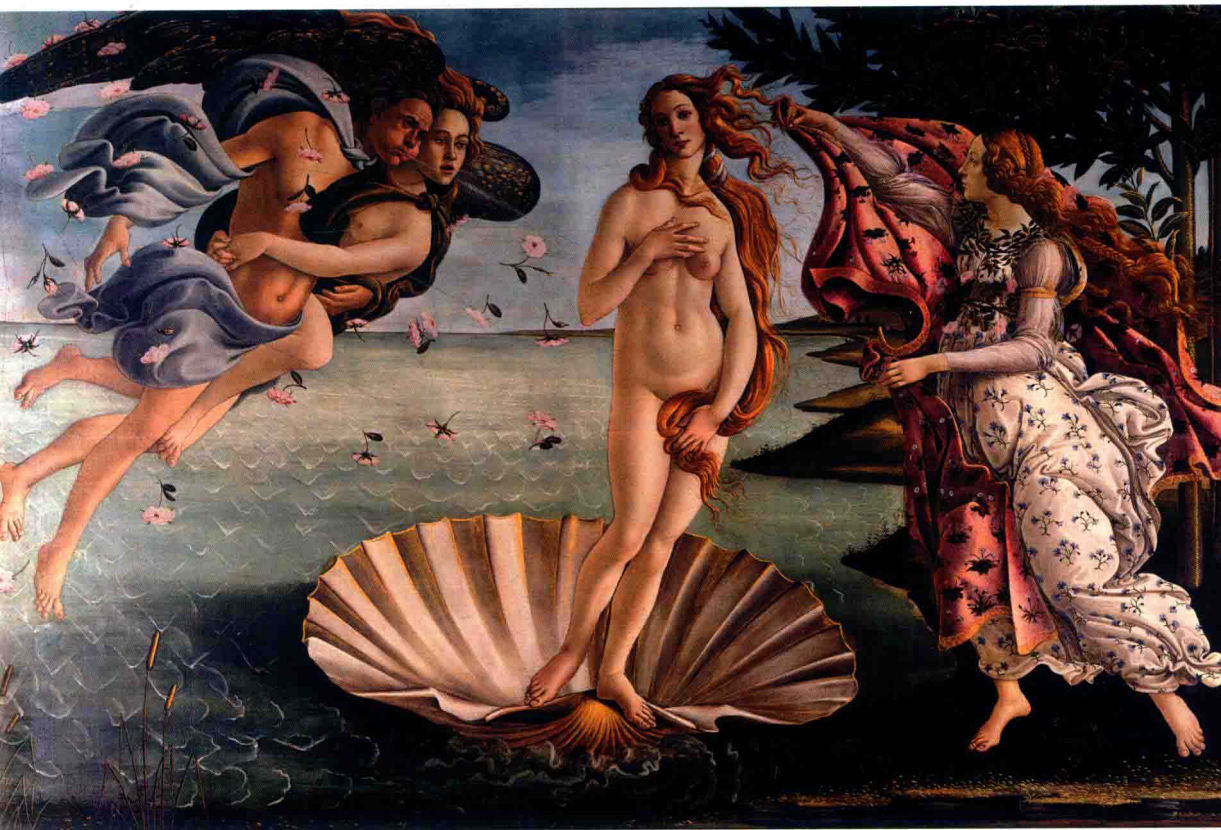
古罗马帝国灭亡后的中世纪时期，人们都活在黑暗之中。控制着中世纪文明的基督教教理告诫人们，人类生来就是罪人。因此，我们必须感恩我们拥有的一切，并像罪人一样生活，不得有任何抱怨。宗教有着不容置疑的绝对权威，人们相信在海的尽头有悬崖峭壁，人们更相信瘟疫或饥荒也是因为没有虔诚地膜拜才降临的。但是，渐渐地，人们开始对这种信仰疲倦，开始怀念那个不以宗教为中心而是以人类为中心的古希腊时代。人类逐渐开始回归本性，追求美好。由此，文艺复兴时期的绘画艺术拉开序幕。

《维纳斯的诞生》描绘了希腊神话中维纳斯的诞生场景。西风之神吹着微风，春之女神迎接维纳斯。这幅美丽的作品是佛罗伦萨最富有的美第奇家族为装饰庭院墙壁而向波提切利订做的。

这幅画和沉重的宗教画有所不同，众神飘在空中，尤其是裸体站立着的维纳斯，身材无可挑剔。因为这幅画的模特是当时佛罗伦萨的美女西蒙奈塔·韦斯普奇。

如果想看看她到底多美丽，可参考前一页西蒙奈塔的画像。

文艺复兴时期有很多水平很高的画家，但是对于渲染美好的手法，波提切利无疑是第一的。

波提切利充满自信想象力

随着时间的流逝，有种情感会历久弥深，那就是悔意。无法回头，又挥之不去，偶尔回想起来会伤感，却又无法逃避。只有不再让自己后悔才能迎接未来。

减少悔意的办法，就是在做决定之前深思熟虑。这听起来好像很容易，然而真碰到事情的时候就很容易忘却了。因此，平时就要对未来做好规划，做到未雨绸缪。

文艺复兴时期的画家们更要思虑深远。一般来说，画家作画时需要快速把握顾客的兴趣爱好，确定主题，杜撰故事情节，凭想象作画。一旦顾客不满意就会丧失机会，甚至还会有威胁到生命的情况。因为订货者大多是有权有势的群体，所以如果不想后悔，就必须慎重。

为此，当时的画家们不仅进行绘画训练，还要接受人文学的教育。为培养耐性，他们还要经历学徒生活。学徒，就是寄居在师父门下学做事的过程。一般来说，学徒拜师都在十二三岁左右，他们小小年纪便与家人分别，该有多么痛苦呢？但是，这些过程都是成长为一个成熟画家的基石。波提切利拜师略晚一些，在16岁时拜入菲利普·利比门下，开始学徒生涯，到22岁才结束这种生活，其间的苦楚不言而喻。

正因为如此，绘画《春》不仅漂亮，还会让人惊讶于作者卓越的想象力。从左边起，分别是众神使者赫尔墨斯、美惠三女神、维纳斯及上方射箭的爱神丘比特、花神芙罗拉、精灵克洛丽斯、西风之神泽非罗斯，这是从来没有过的场景。一般来说，绘制神话都会选取一个场面或进行简单配色，波提切利却将众神汇聚一起，自信大胆地创造出新的故事。由此可以看出，和其他画家相比，波提切利有着卓越非凡的故事创作能力。

波提切利的《春》，无人能媲美。

→ 从左边起，分别是众神使者赫尔墨斯、美惠三女神、维纳斯、上方射箭的爱神丘比特、花神芙罗拉、精灵克洛丽斯、西风之神泽非罗斯。

宗教的神，神话的神

15世纪之前的中世纪时代盛行宗教画，画的内容大都是《圣经》里面的故事，或者是关于圣人的传说。但进入文艺复兴时期，希腊神话开始走入绘画。人们逐渐从神的传说中走出来，开始探寻自身的模样。

但是，为什么也是关于神的呢？

这是因为希腊神话里面的神和基督教里面的神是完全不一样的。基督教里面的神是绝对的。最初，上帝仿照自己的样子创造了人类，神与人只有外表是相似的，神是人类无法比拟的，属于绝对化的存在；而希腊神话里面的神和人类有很多相似的地方：宙斯好色，赫拉善妒，波塞冬满怀仇恨，厄洛斯沉溺爱情……希腊神话中的这些神充满感情，也会犯错，只有永生是他们和人类唯一的区别。

我们可以得出这样的结论：希腊神话里面的神有着人类的模样，代表着人类的欲望，所以他们能自由展现人类的情感。

但是宗教画不同，它们无论何时都要彰显神的高贵圣洁。《圣母颂》是波提切利35岁时的作品。美丽、优雅、高贵、圣洁，这对于波提切利来说也不是难事。

图画为圆形构图，这种风格在当时非常流行，这幅画虽然是宗教画，但却用于私人装饰。画中，5个天使围在周围，圣母玛利亚倾听儿子耶稣的讲话，并做着记录。波提切利在很小的圆形图案里画了很多人物，布局均衡，安静祥和。

此外，这幅图采用了很多金饰，意味着买家付出了昂贵的价格，也代表着波提切利作为一流画家的地位。买家可能是富有的商人，这幅画估计是用来装饰办公室的。

合理的画面布局、生动的叙事能力，再加上优越的色彩表现力，波提切利作为伟大的画家无可非议。

30岁的 波提切利

《三博士朝圣》(局部)
Adoration of the Magi(detail)

1476年
111 × 134cm
意大利乌菲齐美术馆