

Robert Henri

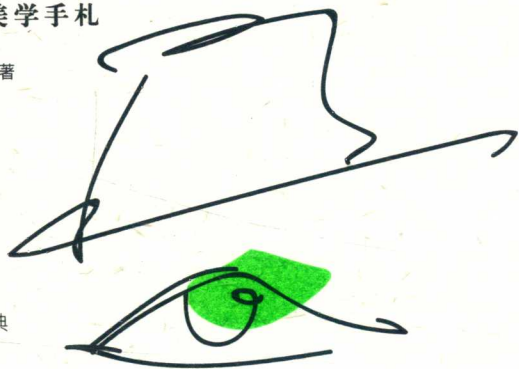
The
艺术
精神
spirit

一本给艺术爱好者的美学手札

[美] 罗伯特·亨利 著
孟宪平 译

美国艺术院校常年推荐书
影响近百年绘画者的艺术启蒙经典

推特CEO杰克·多西演讲力荐
著名导演大卫·林奇的枕边书

上海人民美术出版社

艺术精神

一本给艺术爱好者的美学手札

[美] 罗伯特·亨利 著 孟宪平 译

图书在版编目(CIP)数据

艺术精神：一本给艺术爱好者的美学手札/(美)罗伯特·亨利著；孟宪平译. — 上海：上海人民美术出版社，2019.1

书名原文：The Art Spirit

ISBN 978-7-5586-1062-2

I. ①艺… II. ①罗… ②孟… III. ①艺术—文集

IV. ①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第234990号

关注更多好书

扫码查看

西方经典美术技法译丛

艺术精神：一本给艺术爱好者的美学手札

著 者：[美] 罗伯特·亨利

译 者：孟宪平

统 筹：姚宏翔

责任编辑：丁 雯

流程编辑：马永乐

封面设计：棱角视觉

版式设计：胡思颖

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印 刷：上海中华商务联合印刷有限公司

开 本：787×1092 1/32 印张 11

版 次：2019年1月第1版

印 次：2019年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-1062-2

定 价：48.00元

011 罗伯特·亨利

——福布斯·沃森撰写的引言

017 作者前言

021 艺术之路

每个人心里的艺术家 / 享受孤独 / 大师的心理状态 / 速写捕猎者 / 别担心退件 / 超越时空的联系

029 给艺术学生联盟课堂的信 (1915)

绘画始于对题材的兴趣 / 感受模特儿 / 一些建议 / 大块面 / 肖像描绘 / 凭记忆作画 / 理想的学校 / 观念表达

047 给艺术学生联盟课堂的信 (1916)

绘画研究的过程 / 草图 / 七块色调 / 小色稿 / 调色板上的颜料

055 背景

观察背景 / 我们不是照相机 / 在巴黎的时光 / 玛丽·罗杰斯 / 房子 / 风景 / 夜晚 / 头发 / 色彩 / 颈部 / 躯体与衣服 / 我们依然是野蛮人

071 体积感

体积 / 艺术家需要用脑思考吗？ / 艺术的第四维度 / 工具之美

079 色彩

色彩的感觉 / 主色 / 背景色 / 马拉塔的方法 / 色彩营造光感 / 色彩塑造形体 / 纯色与灰色 / 艺术是生命的印迹

093 笔触

笔触拥有力量 / 表达想法 / 运笔方法 / 笔触里的信息量 / 笔触技巧 / 名家们的笔触 / 原创性

103 费城女子设计学院演说稿（1901）

真正的艺术研究 / 别遗忘你的想象力 / 石膏素描 / 模特儿写生 / “未完成”之作 / 艺术社团 / 惠特曼的赤子之心

115 观看

天才是懂得观看的人 / 要成为察言观色的高手

119 给艺术学生联盟课堂的信 (1917)

美国最伟大的肖像画家 / 表象下的真实 / 不要隶属任何画派 / 伟人的品质 / 戈雅、雷诺阿与塞尚 / “这只是一张速写”

129 评论函 (1)

形式的组织和集中 / 好的构图 / “完成”与“完整” / 大众不懂得欣赏艺术吗? / 学院的价值 / 支配性的眼 / 保留你的旧作 / 动作与姿势 / 伦勃朗的素描 / 线条的表现力 / 画家的本分 / 艺术表达观念 / 入学忠告 / 美, 无关岁月 / 你真正喜欢的是什么?

161 速写

轻松的画与辛苦的画 / 重要的不是技巧 / 绘画的本土性 / 好画比坏画容易

167 信函 (1916)

要在生活中培养艺术精神 / 去看画展吧 / 探求秩序

173 艺术的个性与自由

认识自我 / 托契曼和霍默 / 什么是美？什么是丑？ / 年轻人
不需要被评判 / 艺术不是竞争 / 谋生与幸福

183 我的人物

寻找“我的人物” / 寻找个体的生命尊严 / 画面组织之道

197 致一位老师

奋斗，为了信念 / 有秩序的成长 / 艺术不是谋生的工具

203 评论函(2)

绘画的目的 / 体量感 / 观看艺术之美 / 学会提问与回答 / 要
凭记忆作画

217 摘自某封信

219 评论函 (3)

内在的真实 / 迷人的变化 / 事物与形式 / 艺术是一种踪迹 /
保留你的瑕疵之作 / 艺术家是哲学家与发明者

229 评论函 (4)

235 评论函 (5)

大师作品隐藏的原则 / 认识自己

239 写自新墨西哥州的信

普韦布洛人的艺术 / 姿态的表现力 / “小剧场”运动 / 弗兰
斯·哈尔斯 / 长寿的秘诀 / 人人都懂艺术批评吗？

249 评论函 (6)

摆脱成见 / 印第安蛇舞 / 精神革命

257 评论函 (7)

个体观念 / 任何改变都要有价值 / 连贯性

269 写给课堂的信

寻求材料的知识 / 保持工作场所的整洁 / 自我觉醒

275 评论函 (8)

做一个真正的学生 / 不要变成方法的奴隶

279 关于奖金和奖章的信

停止颁奖活动吧 / 鉴赏是个体性的 / 在简单生活中发现神奇和美好 / 天才

287 评论函 (9)

孤寂感 / 摆脱束缚, 重获自由

291 艺术学校的目的

艺术的重要性 / 个体的表达

295 信函 (1918)

每个人心中都有一个艺术家 / 技巧无形 / 为艺术而战

305 学习之道

想法要在技巧前 / 委拉斯贵支的肖像 / 儿童要比成人更伟大

313 评论及授课笔记

艺术是人存在的证据 / 素描 / 头部 / 须发 / 面部整体 / 眼睛 / 鼻子 / 颈部 / 姿态 / 背景 / 造型 / 风景 / 色彩 / 解剖 / 惠斯勒 / 伦勃朗 / 格列柯 / 塞尚 / 古代作品 / 柯罗 / 马奈 / 温斯洛·霍默 / 提香 / 素描 / 荷加斯 / 委拉斯贵支

艺术精神

一本给艺术爱好者的美学手札

[美] 罗伯特·亨利 著 孟宪平 译

上海人民美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

011 罗伯特·亨利

——福布斯·沃森撰写的引言

017 作者前言

021 艺术之路

每个人心里的艺术家 / 享受孤独 / 大师的心理状态 / 速写捕猎者 / 别担心退件 / 超越时空的联系

029 给艺术学生联盟课堂的信（1915）

绘画始于对题材的兴趣 / 感受模特儿 / 一些建议 / 大块面 / 肖像描绘 / 凭记忆作画 / 理想的学校 / 观念表达

047 给艺术学生联盟课堂的信（1916）

绘画研究的过程 / 草图 / 七块色调 / 小色稿 / 调色板上的颜料

055 背景

观察背景 / 我们不是照相机 / 在巴黎的时光 / 玛丽·罗杰斯 / 房子 / 风景 / 夜晚 / 头发 / 色彩 / 颈部 / 躯体与衣服 / 我们依然是野蛮人

071 体积感

体积 / 艺术家需要用脑思考吗？ / 艺术的第四维度 / 工具之美

079 色彩

色彩的感觉 / 主色 / 背景色 / 马拉塔的方法 / 色彩营造光感 / 色彩塑造形体 / 纯色与灰色 / 艺术是生命的印迹

093 笔触

笔触拥有力量 / 表达想法 / 运笔方法 / 笔触里的信息量 / 笔触技巧 / 名家们的笔触 / 原创性

103 费城女子设计学院演说稿（1901）

真正的艺术研究 / 别遗忘你的想象力 / 石膏素描 / 模特儿写生 / “未完成”之作 / 艺术社团 / 惠特曼的赤子之心

115 观看

天才是懂得观看的人 / 要成为察言观色的高手

119 给艺术学生联盟课堂的信 (1917)

美国最伟大的肖像画家 / 表象下的真实 / 不要隶属任何画派 / 伟人的品质 / 戈雅、雷诺阿与塞尚 / “这只是一张速写”

129 评论函 (1)

形式的组织和集中 / 好的构图 / “完成”与“完整” / 大众不懂得欣赏艺术吗? / 学院的价值 / 支配性的眼 / 保留你的旧作 / 动作与姿势 / 伦勃朗的素描 / 线条的表现力 / 画家的本分 / 艺术表达观念 / 入学忠告 / 美, 无关岁月 / 你真正喜欢的是什么?

161 速写

轻松的画与辛苦的画 / 重要的不是技巧 / 绘画的本土性 / 好画比坏画容易

167 信函 (1916)

要在生活中培养艺术精神 / 去看画展吧 / 探求秩序

173 艺术的个性与自由

认识自我 / 托契曼和霍默 / 什么是美？什么是丑？ / 年轻人
不需要被评判 / 艺术不是竞争 / 谋生与幸福

183 我的人物

寻找“我的人物” / 寻找个体的生命尊严 / 画面组织之道

197 致一位老师

奋斗，为了信念 / 有秩序的成长 / 艺术不是谋生的工具

203 评论函(2)

绘画的目的 / 体量感 / 观看艺术之美 / 学会提问与回答 / 要
凭记忆作画

217 摘自某封信

219 评论函 (3)

内在的真实 / 迷人的变化 / 事物与形式 / 艺术是一种踪迹 /
保留你的瑕疵之作 / 艺术家是哲学家与发明者

229 评论函 (4)

235 评论函 (5)

大师作品隐藏的原则 / 认识自己

239 写自新墨西哥州的信

普韦布洛人的艺术 / 姿态的表现力 / “小剧场”运动 / 弗兰
斯·哈尔斯 / 长寿的秘诀 / 人人都懂艺术批评吗？

249 评论函 (6)

摆脱成见 / 印第安蛇舞 / 精神革命