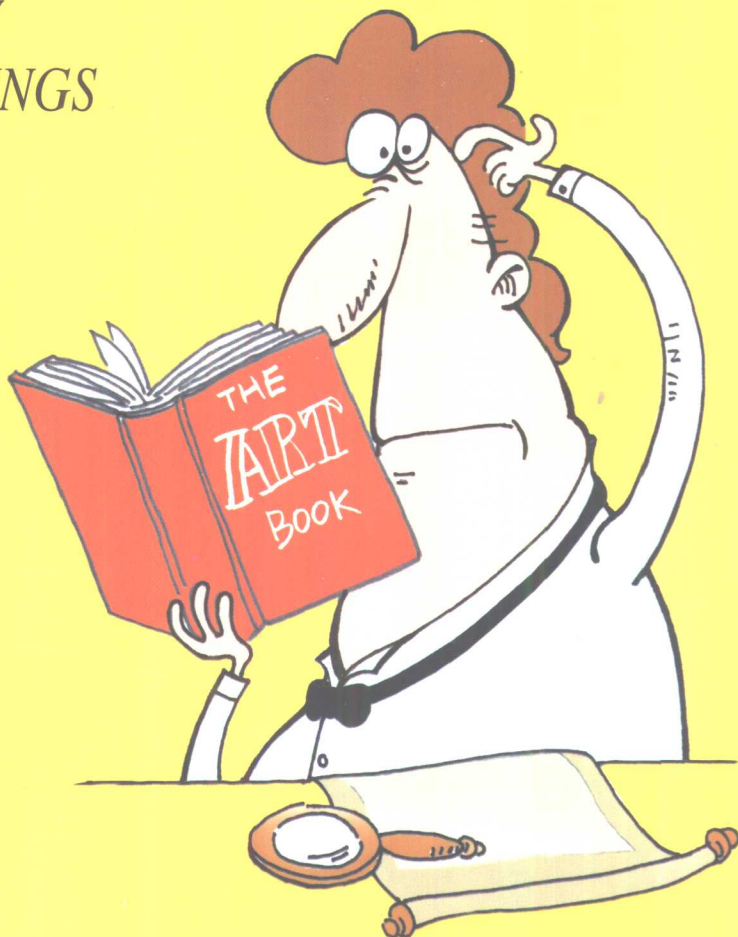

Andrew Wright 著 徐强 译

如何欣赏绘画

How to

ENJOY PAINTINGS

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

如何欣赏绘画

How to Enjoy Paintings

Andrew Wright (英) 著

徐 强 译

外语教学与研究出版社

Foreign Language Teaching and Research Press

(京)新登字 155 号

京权图字: 01-97-1283

图书在版编目(CIP)数据

如何欣赏绘画/(英)赖特(Wright, A.)著;徐强译. —北京:外语教学与研究出版社, 2000. 2

ISBN 7-5600-2020-8

I. 如… II. ①赖… ②徐… III. 绘画-鉴赏 IV. J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 68686 号

版权所有 翻印必究

© Cambridge University Press 1986

This edition of *How to Enjoy Paintings* by Andrew Wright is published by arrangement with Cambridge University Press.

如何欣赏绘画

Andrew Wright 著

徐强译

* * *

责任编辑: 宋微微

执行编辑: 陈晓业

出版发行: 外语教学与研究出版社

社址: 北京市西三环北路 19 号 (100089)

网 址: <http://www.fltrp.com.cn>

印 刷: 北京大学印刷厂

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 4.25

字 数: 86 千字

版 次: 2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 7-5600-2020-8/H·1087

定 价: 9.90 元

* * *

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

“How to”丛书翻译版出版说明

“How to”丛书是剑桥大学出版社出版的一套实用英语读物。该丛书用简洁而轻松的语言就一些日常生活话题娓娓道来，诸如如何欣赏绘画、外出旅游、开发智力、与人交流、游戏娱乐等，并且配有大量活泼有趣的插图和著名绘画作品的图片。

为了让更多的读者了解、学习、欣赏此书，我们推出了这套翻译版“How to”丛书。翻译版“How to”丛书保留了原书的写作风格及其知识性和趣味性，使学习者逐渐由被动地接收信息到主动获取知识。读者可以通过生动的文字和精美的图片丰富自己的生活常识，提高自己的素质。此外，由于这套丛书具有很强的实践性，读者朋友可以把所学的知识直接付诸生活实际。也许您会惊喜地发现学习成了一件乐事，一种享受。

我社还同时出版了这套丛书的英文注释版，学习英语的读者朋友可以将两种版本对照阅读，从中学习英语，增长见闻。

关于本书

《如何欣赏绘画》是“How to”丛书中的一本。书中共有五个章节，每一章节都讨论了关于艺术和绘画的某一方面的问题；每章又分若干部分。我希望您会觉得这本书很有趣，并在提高对绘画的理解和欣赏水平的同时，又能提高您的英语阅读能力。

☆表示此处是一个需要您独立思考的问题。

☆☆表示如果您在和别人一起读这本书，您应该同他（她）一起讨论这个问题。

您可以在上英语课时同老师一起读这本书，也可以夜晚在家中，或在火车上，或是随便什么地方读这本书——在哪儿都可以！我真心希望您能喜欢阅读关于艺术和绘画的英文书籍。

关于艺术的一些思考

☆你同意以下的这些观点吗？

木匠要比艺术家更可取。

（柏拉图，约公元前 350 年）

镜子用来照脸面，艺术品用来照灵魂。

（肖伯纳，《回归玛土撒拉》，1921 年）

艺术使人不安，而科学则使人安心。

（乔治·布拉克，《艺术思考》，1920 年）

和爱情一样，在艺术中，有直觉就足够了。

（安纳托莱·法朗士，《伊壁鸠鲁的花园》，1895 年）

思想完全溶入情感，情感完全溶入思想，这就是艺术家至高的快乐。

（托马斯·曼，《死于威尼斯》，1913 年）

能使魔法作用于心灵和想像，而不是作用于感官的巫师才是真正的巫师。

（华盛顿·欧文，《见闻札记》，1819—1920 年）

艺术，与生命一样，应该是自由的，因为它们都是一次实验。

（乔治·桑塔亚纳，《理性的生命：艺术中的理性》，1905—1906 年）

艺术家的目标就是用人工手段捕捉情感，即生活，并将它固定住，以使一百年后的陌生人看见它时，它仍充满活力，因为它就是生活。

（威廉·福克纳，《创作中的作家：第一节》，1958 年）

世界仍是无限的。是艺术家将视野限制在自我的狭窄范围内。

（马里亚·曼内斯，《愈发愤怒》，1958 年）

如果你问我来这个世上做些什么，我，一位艺术家，会这样回答你：“我来到这里响亮地活着。”

（埃米里·左拉，《仇恨》，1866 年）

伦勃朗·冯·里津（1606－1669）“艺术家之子提忒斯”的局部
临摹帕布洛·毕加索（1881－1973）
全画见第 56 页

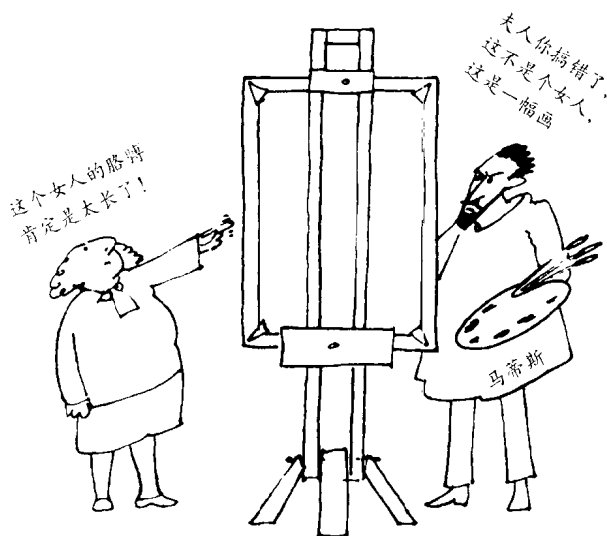
目 录

关于本书·····	5
关于艺术的一些思考·····	6
艺术是对我们所见和所感的选择·····	1
绘画是语言·····	1
众多的语言·····	1
学会观察·····	2
表达·····	2
如何识别幻象·····	4
有些画家在同我们做游戏·····	4
你的大脑在搜寻意义·····	6
做一做这些试验·····	7
你能看懂这些图画吗? ·····	9
一次只做一件事 ·····	10
我还以为她是真人呢 ·····	14
如何理解绘画语言 ·····	18
颜料是你的伙伴 ·····	18
湿壁画与油画 ·····	18
不同的钢笔和铅笔的用途与效果? ·····	21
画的复制品 ·····	22
图形 ·····	23
活生生的图形 ·····	23

人们喜爱的图形	23
黄金四边形	25
哪座房子让人感觉舒服?	26
图形表达思想……包括含混不清的思想!	31
艺术家的图形	32
图形属于物体,也属于画家	33
人们喜爱的线条	34
领着线条散步	37
更多的在散步的线条	38
空间与体积	39
纵深语法	39
透视与非透视的绘画	41
透视	43
你能看出纵深吗?	47
深入画中,还是平铺于画面……或两者兼有?	49
体积的语法	54
色调	58
色彩	65
一些运用色彩的方法	65
帮助人们认识物体	65
表达情感	65
引导注意力	65
象征某种思想	66
千万种色彩!	66
原色	67
次色	68
第三色	68
互补色	68
马蒂斯热爱色彩	69
其他画家是怎样运用色彩的	69

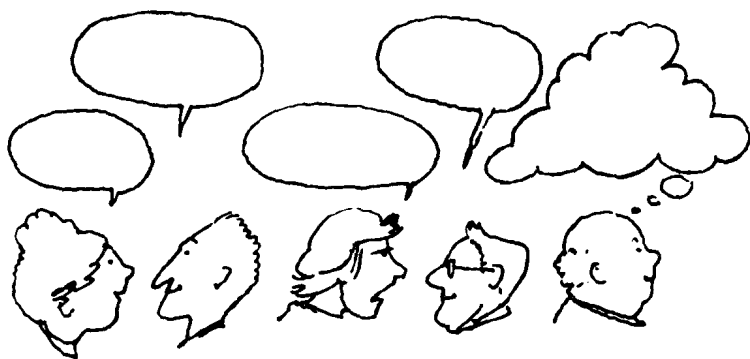
你喜爱哪些颜色?	70
设计与构图	70
黑点活了!	70
乏味的对称与有趣的对称	72
乔托和葛饰北斋在左右你的视线	74
构图	74
六种构图	76
如何欣赏绘画	80
观看绘画	80
艺术不是在进步……而是在变化	80
法国	82
希腊	82
罗马	83
德国	83
英国	83
法国	84
一幅名画	84
画面的内容	86
绘画中的图形	87
画家的技法	88
现代艺术	89
一个视点?	89
不同的“语言”	92
勒内·马格里特	92
杰克逊·波洛克	94
亨利·马蒂斯	95
保罗·克勒	96
弗朗西斯·培根	97
费纳德·莱热	99

马克·罗思科	100
如何鉴别绘画	102
你的绘画收藏	102
画中的形式与内容	102
没有个性的图形	102
细节重要吗?	103
他不是很聪明吗?	103
7,200,000 英镑! 值吗?	104
我的一幅作品!	106
后记	108
答案	109
绘画作品索引	114
Thanks	116
Acknowledgements	118

艺术是对我们所见和所感的选择

绘画是语言

我们在说话和写作时是用语言和文字来传达思想和感情的。而在绘画中，思想和感情是以颜料、色彩、形状以及线条等方式表达的。绘画也是一种语言。

众多的语言

世界上有许多不同的语言。有众多国家和文化的传统语言（在联合国总部你可以听到多达 290 种的不同语言！），也有科学家、体育爱好者等人使用的特殊语言。

同样，世界上也有众多风格的绘画。伦敦国家美术馆就藏有约 450 幅绘画作品，它们出于不同的历史时期和不同的画家之手，因此许多作品都风格迥异。

学会观察

我们必须通过学习才能理解和运用一种语言。同样，我们也必须先学习了解绘画的风格，然后才能欣赏它的各种精妙之处，以及艺术家所要传达的一切。

婴儿必须先学会看，而后才能学着去理解所看见的事物。观察和理解与呼吸不同，它们并非出于本能。当盲人在医院接受手术治疗后，他们必须学习怎样看东西。起初，一切都只是色彩和光线组成的杂乱的图案。他们得学会怎样判断物体的远近，还必须学会把一只猫的外形与他们以前通过声音、触觉和气味所感觉到的那个东西联系起来！

我们一直都在学习怎样观察。一个正在学开车的人也许能够和其他司机看到同样多的东西，但他可能认识不到哪些东西是重要的。一名经验丰富的司机却已经学会了解他(她)在路上所看到的一切。

表达

下面是泰德·休斯的一首诗的前两小节：

思想狐狸

我想像午夜的丛林：
在时钟的孤独之畔，
在我手指掠过的空白书页旁边，
还有另一生命的存在。
透过窗子我看不到星辰：
更近处

在黑暗的更深处，有种东西正走进孤寂：

在此，诗人描写的是午夜时分，当他坐在打字机前时，某种思想如何进入了他的意识。诗人也可能会这样写：“一个念头慢慢地进入了我的头脑。”然而他的诗让我们更深切地感受到了当时，当地，那一思想是怎样神秘地出现的。他的语言具有特定的形式（押韵或近似押韵、对比音、节奏、头韵等），并运用了丰富的、具有动感的细节和比喻来描绘思想。

和诗歌一样，绘画也有其一定的形式。这种形式可以用来表达我们所能认知的事物，也可以像在诗歌中一样用来表达思想和情感。

这是一本有关绘画语言的书，它将向您介绍艺术家是怎样运用图形、色彩、明暗、线条以及构图等视觉形式，来表现人物、动物、物体和景物，并表达与此有关的思想与感受。

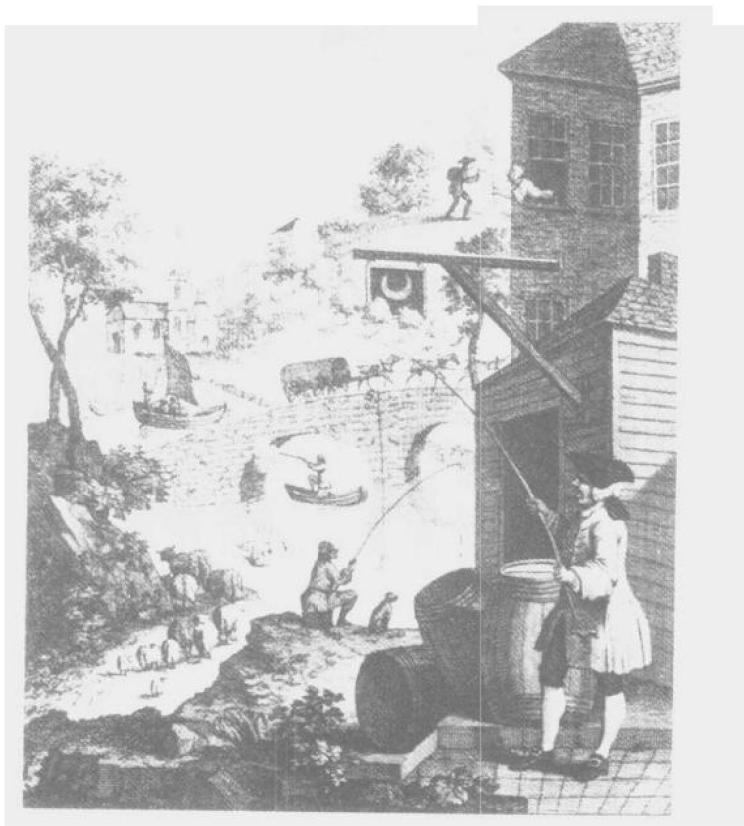
书中引用的绘画几乎全部都是西方绘画，这并不说明我不欣赏和重视东方艺术，只是我对西方艺术更加熟悉罢了。

过去大多数知名的艺术家都是男性，因此我在全书中统用代词“他”。

这不是一本学术专著，而是一本个人色彩很浓的书。作为一名作家兼画家，我在本书中介绍的是一些我自以为有趣的想法……希望您读后也会有同感！

如何识别幻象

有些画家在同我们做游戏

威廉·贺加斯(1697—1764)“柯尔比透视靡图”(大英博物馆,伦敦)

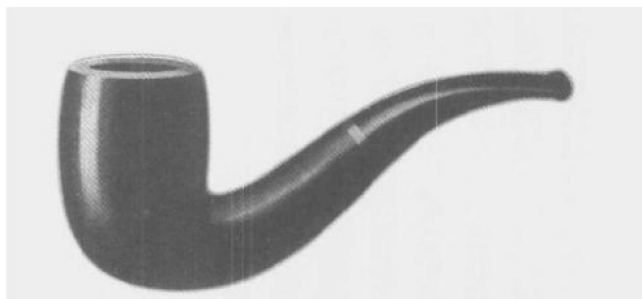
贺加斯是第一位扬名于欧洲大陆的英国画家,他以幽默著称,并以幽默的方式来评价英国社会。贺加斯认为绘画是一种语言,并创造了自己的视觉“语法”(二百年后,保罗·克勒也创造出一套视觉语法。)这幅画体现了贺加斯对透视“语法”的探究,以及不遵循这些法则所造成的谬误。(关于透视请参见第43页)

威廉·贺加斯的这幅画看起来非常自然，我们会以为这是一幅真实的乡间风景，一看就可以明白。然而它却不是真实的风景，而是一幅图画，是绘画语言的一种。语言可以用以欺骗，贺加斯在这幅画中画了 14 种在生活中不可能发生的情景。

☆你能发现多少呢？（答案在第 109 页）

如果你能够发现两到三处，那就说明你已熟悉了贺加斯的绘画风格。如果你发现了十处以上，那就说明你已能熟练地欣赏绘画了！如果你没有发现任何不对的地方，那就说明你对这种特殊的绘画语言还没有完全了解。

通常我们会认为在一幅画中，远处的物体会显得小些，并位于画的上方。然而，贺加斯则把图中上方的羊画得比下方的羊还大。

Ceci n'est pas une pipe.

勒内·马格里特(1898—1967)“形象的背叛”(洛杉矶县艺术博物馆)

马格里特这幅画的标题体现了他对绘画的认识！他运用“写实”的风格昭示了绘画的欺骗性。柏拉图更喜欢木匠，而不是画家，因为木匠制造的是“真实”的物体；马格里特所要说的则是无论在绘画中还是在实际物体中都不存在真正的真实。

马格里特在布鲁塞尔的一处郊区度过了一生。他貌似一名居住在普通郊区的“普通”人，但他那“普通”的外表也正是一个骗局……他是一名天才！

（“Ceci n'est pas une pipe”意思是“这不是一支烟斗”。）这幅画的作者马格里特在比利时生活和工作。他的画乍看十分逼真，接着你就会发现自己被骗了。这正是他的目的。他想让我们认识到我们对现实并不十分理解。

注意马格里特运用的十分工整的“学校教师”的字体。教师向学生传授关于世界的信息，然而对于像马格里特那样的超现实主义画家来说，这样的信息也许是错误的！何为真实？图画就在那里，我们可以触摸到它。（我们可以触摸到本书的这一页。）而烟斗却不存在；这只是一幅烟斗的图画。所以那句话“Ceci n'est pas une pipe”是对的。然而……

你的大脑在搜寻意义

你的头脑想要发现某种物体的形状及它的纵深度。同时，它也迫不及待地辨认事物，并给它命名。一旦辨认出一件事物，你的头脑便不愿再改变对它的认识了。

临摹于法国大革命（公元1793年）时期的一幅保皇党人的绘画