

Grandpa Gu
贰

顾爷 / 著

小顾 聊绘画

中信出版社·CHINACITICPRESS

顾爷

Grandpa Gu
贰

顾谷 / 著

小顾 聊绘画

图书在版编目(CIP)数据

小顾聊绘画·贰/顾爷著. —北京:中信出版社, 2014.11

ISBN 978-7-5086-4806-4

I. ①小… II. ①顾… III. ①绘画评论—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第 214235 号

小顾聊绘画·贰

著 者: 顾 爷

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承印者: 鸿博昊天科技有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 8 字 数: 116千字

版 次: 2014年11月第1版

印 次: 2015年1月第4次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-4806-4/J·29

定 价: 39.80元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

爱讲故事的人

“我为什么会写《小顾聊绘画》？”这个问题最近经常被问到，是啊，为什么呢？

回想起来，可能因为我是个爱讲故事的人吧……

其实我在很久以前就在网络上发布过一些自己编的鬼故事，但是网友看过以后都以为我在写笑话……在自尊心受到严重打击之后，我以为我的作家之梦应该就此终结了。直到一次，和几个朋友去看一个印象派的画展，我再一次没有控制住自己爱讲故事的毛病，开始唾沫横飞地向他们介绍起这些作品背后的故事来……让我没想到的是，他们非但没有做出不耐烦的表情，反而看上去听得津津有味。当然他们可能只是给我面子，但当时我心里的想法是：“如果把这些和艺术有关的故事发到微博上，会不会有更多人喜欢呢？”

隔天我就这样做了，一周后我的“粉丝数”就翻了3倍。虽然我感觉到可能会受欢迎，但没想到会那么受欢迎。说实话，看着成百上千的网友评论，打心眼儿里高兴。对我这样的“草根”来说，写微博不就是为了那些“V5”、“笑尿”、“哈哈”吗？

在获得了一些关注后，我决定将微博上的内容结集成册。由于微博上有篇幅限制，有些内容写不进去，而出书的话就完全不用担心这些，可以肆无忌惮、任意妄为地写了……

希望您喜欢。(^_^)

关于顾爷

姓：顾，名：孟劼，字：爷。

故被称为“顾爷”（没有啦，“顾爷”只是个网名，我觉得听上去很酷，但经常会被打成“姑爷”，平白无故多了许多丈母娘）。

高中毕业后，我把自己空投到了澳大利亚，学习“Visual Communication”（这里故意用英文，就是想表现得高端一点儿，其实就是平面设计的意思）。毕业后，顺利成了一名“苦逼设计师”。

关于艺术，一切的热情都源于单纯的喜爱。我并非科班出身，更没有教授头衔。因此，与其说我是在做科普，倒更像是嘻嘻哈哈地聊天。如果能在博您一笑之余为您增添一些吹牛聊天的资本，那也是极好的……

Albrecht Dürer

Gustave Courbet

Johannes Vermeer

Gustav Klimt

Egon Leo Adolf Schiele

Édouard Manet

Berthe Morisot

Albrecht Dürer, *Portrait of a Man*
1490, oil on copper, 11.5 x 14.5 cm
Museum of Modern Art, New York

目录

传奇人物

丢勒

7

叛逆分子

库尔贝

35

被“男神”们
包围的女子

莫里森

215

万人迷

马奈

175

怪才横溢

席勒

141

黄金之吻

克里姆特

107

谜男子

维米尔

63

传奇人物

丢勒

Albrecht Dürer
(1471-1528)

公元 15 世纪，在德国纽伦堡附近的
一个小村子里，住着一户人家……

1500
A

Albertus Durerus Natus
ipsum in proprio se efficit
gebam coloribus aquaticis
anno .M. L.

公元15世纪，在德国纽伦堡附近的一个小村子里，住着一户人家。

户主是一个**金匠**，金匠就是指靠制作金戒指、金手镯为生的人，并不是“金三胖”的昵称（相信大多数朋友都知道什么是“金匠”，特地解释一下倒也并非多此一举，因为我发现许多朋友可能对这些普通的词汇产生无限遐想，因此我必须要在他们的思绪飘得太远之前把他们拽回来）。

勤劳的金匠每天都要辛勤工作18个小时……来养活他的18个孩子……没错，**18个**！组一支足球队还多7个替补。也无怪金匠每天都要埋头苦干18小时，少于1个小时可能就会饿死1个……因此尽管金铺的生意不错，却也只能勉强维持温饱。

在这18个孩子中，有一对爱好绘画的兄弟。他们从很小的时候就展现出绘画方面的天赋。可他们知道，父亲没有能力供他们去学画画。

两兄弟商量来商量去，想出一个办法：先让其中一人去学画画，而另一个则要做出一点儿牺牲，到村子附近的矿坑打工赚钱，来供他的兄弟学画。

当然啦，被资助的那个也不能忘恩负义，学成后必须用画画赚的钱来资助矿中的兄弟完成绘画梦想。

简单地说，就是

“让一部分人先富起来”。

小小年纪就能有这种头脑，着实不容易啊……

但是问题又来了——现在摆在他们面前的，是一道双项选择题：

A：在明亮的画室里画裸女。

B：在漆黑的山洞里抡大锤。

他俩都毫不犹豫地选择了“A”……傻子才选B呢！

看来他们头脑都不错，但“觉悟”还没跟上。

兄弟俩你看看我，我看看你……这样不就又回到原点了？这可不行！必须选出一个倒霉蛋……经过一夜的苦思冥想之后，他们想出一个最公平的方法来决定彼此的命运——**掷硬币。**

结果，弟弟的手气好一点儿……

哥哥愿赌服输，成为一名矿工。谁都没想到，他们的这个决定，将创造艺术史上的一位传奇人物…… **Albrecht Dürer, 1471-1528**

阿尔布雷希特·丢勒

我有个广东的朋友说丢勒这个名字听上去好像骂脏话……

反正不管脏不脏吧，丢勒都是德国最有名的画家。说这句话时还要用一个流行语来加重一下语气：

“没有之一！”

鲁本斯

Peter Paul Rubens, 1577-1640

佛兰德斯最伟大的艺术家，17世纪巴洛克艺术最具代表性的人物。一生平顺，热情洋溢，心情开朗地描绘着健壮丰满、充满生命力的肌肉和臀部。

纵览整个德国画坛，名画家有许多，也不乏大师级的人物。但却找不出一个能和丢勒相提并论的画家。如果硬要生拽一个出来凑数的话，那也只有巴洛克时期的大师**鲁本斯**可以勉强算上一个了。

“勉强”倒不是因为鲁本斯实力不够，实在是因为他除了出生在德国外，和德国基本扯不上什么关系。就连德国人自己，大多也不把鲁本斯列入“德国画家”的行列。（如果你去维基百科上搜“德国画家”，你甚至可以在名单中看到希特勒的名字，但却找不到鲁本斯。）关于鲁本斯的故事，我在后面也会做详细的介绍。

那么，凭什么说丢勒是德国画坛的 **No.1**（第一名）呢？

因为他实在太“**丢**”了！（这里我情不自禁地用了一句广东话……）他不仅是一个画家，还是个成功的企业家、科学家、社会名流……丢勒的头衔实在太多了，绝对是个全方位发展的稀有人才。这可能和他是个处于“双子”和“金牛”之间的男人有关吧！（我对星座一窍不通，这句话纯属瞎掰，不过他的生日倒真的是5月21日。）

这毕竟是一本聊绘画的书，所以在这里当然还是会着重介绍他在绘画方面的成就，而且丢勒的所有其他头衔，可以说都是为画家这个头衔“服务”的。

我们先从丢勒的“**自画像**”开始聊。—————→

Das ist ein Bild eines Mannes
der sich selbst gezeichnet hat
am 14. August 1494
in der Stadt Basel

丢勒的性格中有几个明显的特点：爱学习，追求完美，喜欢赚钱和自恋。不知道这是否符合双子座 + 金牛座的性格，但看他的自画像就可以充分体会到“自恋”这一点。简单地说，就是一个字——“帅”！

这是丢勒 13 岁时的自画像，也是现存最早的丢勒真迹。

当然这幅画并不怎么帅，但就一个 13 岁的小子来说，能画成这样，无论放什么年代都是个神童啊！而且更“丢”的是，他在画这幅画时居然一根线条都没有修改过，就是所谓的“一气呵成”！

画面的右上角还有他自己写的一段文字，介绍了他这幅画是照着镜子画的……其实这不用写也能猜到，那时画自画像，不看镜子还能看什么？又没有照相机。但丢勒从那时开始，就很喜欢在他的画里写字，有介绍画法、说明背景的，也有诉说心情、玩“心灵鸡汤”的。他要能活到今天，那绝对会是个“微博控”啊！

这是丢勒**22岁**时画的自画像，和之前的那幅自画像相比，明显长大了许多，而且绘画技艺也明显更加精湛了。

他在画中的这身行头，按照今天的审美标准看，确实有点儿奇怪。紧身睡袍加一顶怪异的小红帽，怎么看都像是个“娘娘腔”。但据说这是当时的流行服饰，只有时尚型男才会穿的。

他的手中，拿着一棵草……这可不是一棵普通的草，关于这棵草的含义，有着许多不同的解释。最常见的一种解释，说它是一种名叫刺芹(**Eryngium**)的植物，象征着爱情。(刺芹也是制作春药和壮阳药的原料。)

在丢勒的头顶上还写着一句莫名其妙的话：“我的命运早已注定。”

这句话是什么意思？为什么会出现在他的自画像里？如果你知道他画这幅画的目的，似乎就能看出一些端倪了……

这幅画其实是用来寄给他的未婚妻的，类似于现在的“**相亲照片**……”

丢勒的婚姻是一段包办婚姻，这门亲事是丢勒他爹在他出门求学时为他订下的，对象是村里最有钱的铜匠的女儿，名叫**阿格尼丝·弗雷(Agnes Frey)**。

这是一段让人费解的婚姻，至少我觉得它很奇妙，因为我实在弄不清丢勒当时是否满意这桩婚事。虽然种种迹象表明，他应该并不太满意，但从弗雷的日记里看，他们似乎又很恩爱。如果你今天去纽伦堡的丢勒故居，还会看到一个打扮成中世纪妇女的工作人员，用丢勒老婆的口吻向你介绍丢勒的生平。说老实话，我始终觉得这个场景有些诡异……

**让我最想不通的一点是，如果丢勒不情愿，
干吗还把自己画得那么帅？**