

壹
Grandpa Gu

顾爷/著

小顾 聊绘画

中信出版社 CHINA CITOPRESS

壹
Grandpa Gu

顾爷 / 著

小顾 聊绘画

图书在版编目(CIP)数据

小顾聊绘画 / 顾爷著. — 北京: 中信出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5086-4393-9

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(2013)第295374号

小顾聊绘画

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: 北京盛通印刷股份有限公司

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 8

字数: 100千字

版次: 2014年3月第1版

印次: 2014年3月第1次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书号: ISBN 978-7-5086-4393-9/G·1066

定价: 38.00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”、“哈哈哈……”吗？

在获得了一些关注后，我决定将微博上的内容集结成册。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，其实就是平面设计的意思）。毕业后，顺利成为了一名“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……

一切从这里开始……

目录

 逃犯
Chapter 1

1

 光影大师
Chapter 2

29

 奇才
Chapter 3

53

 彩虹
Chapter 4

79

 睡莲
Chapter 5

107

 苹果男
Chapter 9

217

189

 舞女控
Chapter 8

 疯子
Chapter 7

157

 幸福画家
Chapter 6

135

Chapter 1

逃犯

1571

年的米兰……在市郊的一个小乡村里，诞生了一位旷世奇才。他的出现，将改变艺术史今后几百年的走向。他的名字叫……

卡拉瓦乔

Caravaggio

卡拉瓦乔是一个天才画家，这一点，我想没有任何专家学者会反对。

但是除了“画家”，卡拉瓦乔还有好几个让他“引以为豪”的头衔——流氓、赌徒、杀人犯、逃犯……他让我第一次认识到，原来“天才”并不一定是用来形容正面角色的。

那么，大坏蛋卡拉瓦乔是如何用他的画笔改变世界的呢？

在聊他的画之前，我们先来看一下他的“粉丝”们吧：

“脑残粉”名单：

鲁本斯 V

哈布斯堡王朝御用画家

代表作：《屠杀无辜者》

画画是我的职业，外交是我的兴趣。用绘画促成西班牙和英国结婚什么的我会说吗？

维米尔 V

荷兰“四大家”之一

代表作：《戴珍珠耳环的少女》

谜一样的男人……

委拉斯开兹 V

西班牙最牛的画家

代表作：《宫墙》

镜子，镜子，镜子……

伦勃朗 V

光影大师

代表作：《夜巡》

人生就是要大起大落才精彩……

还有那一群被称为印象派的“小朋友”，这里就不一一举例了……

为什么？

为什么这些“变态级”的大师们会把卡拉瓦乔奉为神一样的人物？

原因很简单，他有神一样的画技！！

1592年，出师不久的卡拉瓦乔来到了罗马。

当时的罗马，为了迎接新世纪的到来，整座城市都在玩儿命地造教堂，教堂造得多了，就需要大量的艺术品来装饰。

因此，全世界最牛的建筑师、雕刻家和画家都聚集到了这里，那些没有什么名气的，也削尖了脑袋想往里挤，梦想有一天能得到一夜成名的机会。当时的罗马差不多就类似于今天的好莱坞，只不过一个是拍电影的，一个是搞装潢的。

卡拉瓦乔刚到罗马时混得挺惨，主要就靠“跑跑龙套”和给大明星演演“替身”什么的为生（在街边摆摊卖画和给成名的画家当枪手）。

克劳德·洛兰《凡西诺广场》 Campo Vaccino 1640s by Claude Lorraine

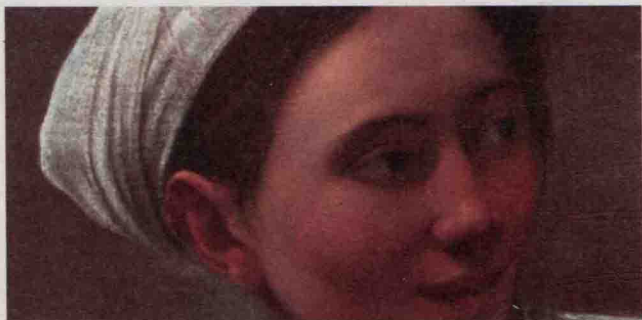
罗马的“建材市场”，其实说是“市场”也有些不太准确，因为当时修建教堂的建筑材料基本都是直接从这些古罗马遗迹上拆的，也算是拆旧盖新吧（当时的文物保护意识也没多好）。

可能是因为请不起模特，这一时期，他以市井小民为题材，画了许多“风俗画”。这些作品已经开始逐渐展露出他的绘画功力。

《算命者》*Good Luck* 1594-1595

Q 看这算命师的表情，似乎正在说着一些开官发财的吉祥话。

Q 手部的动作也显得非常自然。

《纸牌作弊老手》*The Cardsharps* 1595

卡拉瓦乔擅长通过人物的表情和动作表现出紧张的气氛，同时抓住观者的视觉神经，使观者融入到画面中去。这幅画，一看就知道，画的是两个老千串通起来骗钱的场景。

Q 看这少年的沉着表情，还以为自己赢定了。

Q 抽出这张牌后，可能蒙混过关，也可能当场被抓。

Q 哇！他有两个“炸弹”！

通常来讲，一幅油画只能表现事物的一瞬间。而卡拉瓦乔的厉害之处，就是他往往能抓住最重要的那一瞬间！将剧情定格在最高潮的那一秒！下一秒，可能往任何方向发展，使看的人自然而然地产生无限遐想……

《水果篮》Basket of Fruit 1595-1596

这幅就更厉害了，看似是一篮普通的水果，但仔细观察一下，你就会发现，这些放在今天想都不想就会被ps掉的部分，他都仔细地画了出来。

再看篮子底部的阴影，似乎整个水果篮都戳到了画布外面，让人忍不住想把它往里推一推。经过卡拉瓦乔的画笔，连一篮水果都变得戏剧性了。

《捧水果篮的男孩》Boy with a Basket of Fruit 1593-1594

卡拉瓦乔似乎特别偏爱水果篮，只是放在桌子上画还不过瘾，还找人捧着画。

据说他画画从不打草稿，从构图到细节都是一气呵成的……目测这篮水果少说也得五六斤吧？一捧捧一天谁受得了？！看男孩的表情，就好像在说：“还没画完啊，大哥！”

既然说到了男孩，那我顺便聊一下卡拉瓦乔这段时期画的其他一些“娘炮”作品。

《音乐家们》The Musicians 1595