

《繪畫與眼淚》

图书基本信息

书名：《繪畫與眼淚》

13位ISBN编号：9789866723575

10位ISBN编号：9866723577

出版时间：2011-11

出版社：左岸文化事業有限公司

作者：James Elkins

页数：383

译者：陳榮彬

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《繪畫與眼淚》

內容概要

深入賞析七大名畫，提升藝術欣賞的感受力。

回顧眼淚與繪畫之間的文化史，重建當代人與繪畫的完整體驗。

32封與知名策展人、藝術史家的往來信件，窺探藝術名人的私房經驗。

你可曾在美術館手忙腳亂，急著從包包裡抽出說明手冊，翻到正確的頁面，對照牆上的畫作，卻仍不得其門而入？你可曾在藝術展場，用心地聽著從耳機傳來的導覽解說，卻摸不著頭緒、對應不上專家的詮釋，也提不起勁？

作者認為，不論是藝術史的研究領域，或者針對大眾的藝術教育，都太重視理性的認知了，我們急著吞下關於藝術的知識，忙著認出每幅名畫，焦慮地學著分辨流派，卻忘記了繪畫與人類真正的親密關係——那就是，感動和眼淚。

從歷史的角度觀之，文藝復興之前，人類被畫作激發出淚水是件天經地義的事，那時我們與繪畫有著簡單而真誠的關係。隨著文藝復興以降，眼淚退位，藝術技巧走向舞台中心，透視技法成為偉大的發明，分析性的審視是藝評家的職責所在。除了十九世紀浪漫主義的復興，一代接著一代，我們面對繪畫時，感受越來越貧乏，體驗越來越殘缺。

於是，作者進行一項眼淚計畫，與世界上的策展人、藝術研究者、一般的愛畫者書信往返，試著探索繪畫如何打動他們（或者無淚經驗），他們又在畫中獲得什麼樣的領悟。

好畫一定具備某種神聖性，這種神聖性不必然與宗教相關，但卻是洗鍊情感、昇華感知的重要元素。眼淚逐漸稀少是集體的文化現象，但重建賞畫的完整體驗是個人與藝術品之間重要的一環。作者建議，下次到美術館時，不必急著閱讀牆上的解說卡片，多花些時間專注在幾幅圖畫就好，而且最好獨自前往。

《繪畫與眼淚》

作者簡介

書籍目錄

本書所引用畫作一覽表

前言

謝辭

第一章 潸然淚下，只為顏色

第二章 沒有人可以理解的眼淚

第三章 因為波浪狀的彩色紋路而哭泣

第四章 因為被雷電擊中而哭泣

第五章 藍色樹葉引人啜泣

第六章 不流淚者的象牙塔

第七章 為一隻鳥的死亡而留下虛矯的眼淚

第八章 為時間流逝而掉淚

第九章 與聖母瑪麗亞一同啜泣

第十章 為上帝而哭泣

第十一章 在孤寂的群山中嗚咽

第十二章 在信仰的一片汪洋中哭泣

寫在後面：要如何欣賞畫作，甚至，要如何才可能被感動？

附錄：三十二封信

參考資料

《繪畫與眼淚》

精彩短评

- 1、前半本有趣可读性强，后半部分完全不能感同身受或理解，硬生生扯上了宗教，让艺术绘画的迷人感降低好多
- 2、18012015
- 3、为什么能感动？如何能感动？要怎样才能被感动？

1、詹姆斯·艾爾金斯（James Elkins）的《繪畫與眼淚》再版了，新版比舊版添了一條副標題：「畫作如何感動人心」。舊版的封面不但沒有這種招徠，還寫了四行半信半疑的小字。的確，淚與其說是悲與喜的產物，不如說它無處由來。書裡第一章說到羅斯柯（Mark Rothko）收藏於德州休士頓Rothko Chapel內的十四張「純黑」油畫。十四這數字在基督教的角度來看，必是暗示十架苦路的十四個過站無疑，更何況它們被一系列地存放於教堂裡。那十四張直立的黑色矩形尺寸一致，就大概兩個人那麼高，；訪客說它像暗夜中敞開的窗戶；珍說它黯淡但閃耀如天鵝絨；而親臨現場觀畫的作者本人想到黑暗的天空、深邃的水，並說：「在一個毫無特色、純粹黑暗的世界中悠遊嬉戲，實在是太累人了。我甚至感到這把戲有點危險，就好像把溺水當成一種遊戲來玩。」不過羅斯柯從來沒有承認過這系列畫作有任何宗教意味，他說：「不過是顏料而已。」成長於基督教學校，教會總要我們於受難節低迴地默想苦路的血腥與艱澀。還記得一次於大嶼山宿營，大夥都下海去，我卻在山上，就在房子後不遠處看見苦路的標記。徐徐跟著走，只覺斜路難行，蚊蟲極多。無法把它與人子的苦痛聯繫起來。對自己的疏離我絲毫不感罪疚，因為我告訴自己那苦路是假的。直到去年到耶路撒冷，凌晨四時左右抵達聖城，還感覺它柔和靜謐——但又有哪個清晨不是如此。抵達苦路的時候卻已是中午，人面全非。商店都開始營業，叫賣聲不絕於耳。商品色彩斑斕，全沒標價，等待喚起爭端與野蠻。遊客逕自拍照、唱詩、角色扮演，就在我感覺身處女人街的時候，身旁的朋友予我溫馨提示：看，妳已踏在苦路上了。抬頭，石牆上的告示明明寫著苦路。千真萬確。偽造的苦路安靜得有點虛妄，貨真價實的苦路不比它其上建立起來的工業有血有肉，羅斯柯無心插柳的苦路卻使人潸然淚下。即使荒謬也不算是錯置，只教人更用心的與世界短兵相接，因事物必與它的觀者相依才得圓滿。在那片黑暗裡命名過的一切，旁人說不過如此，但你心底知道被勾引過的眼淚全不會被辜負。

2、曾经在阿姆斯特丹的国家博物馆里本来的目的是去看维米尔的画，在人与画当中游离时，突然看见一个中年男子抱着一个女子两双手碰到一起，画面大面积都是红色的，男子的手上满是皱纹，两人的眼神望着不同方向，眼神好像是害怕，还是激动，我当时瞬间热泪盈眶。这是伦勃朗的画叫什么名字也都忘了。有一次更离谱看动物世界，看见变色龙为了隐藏自己进化成不同的样，也感动的快留下眼泪。

章节试读

1、《繪畫與眼淚》的笔记-第27页

此刻我為自己的觀賞經驗感到疲累：觀賞的時間如此之長，但所見卻如此之少。我想，對於我們的視覺而言，像松鼠與紅色車輛這種物體，自然蘊含了一種「簡單的樂趣」--這是一種被羅斯柯的作品所拒絕的樂趣。

2、《繪畫與眼淚》的笔记-第37页

羅斯柯給我們的，是對於一個物體與其背景的不完整記憶，這物體本身是什麼，他也隱而不報。這種手法令人深感遺憾，因為他故意不讓其作品一種符合人性的方式與這個世界產生聯繫，以至於這幅畫無法反映出這個世界的規律與秩序。我們或許可以說：他以一種最為深奧、最為普遍的方式向我們說明的「失落」是怎麼一回事。或者是如他所說的：這些圖「畫暗示著死亡」。它們顯然是如此空洞，令人感到困擾。

3、《繪畫與眼淚》的笔记-第40页

實際上，真正令人難以忍受的事實是：畫作的意義就寓於這失落之處；那些以智性的方式去理解羅斯柯的人，只是把歷史與哲學當成一種止痛藥，用來緩解那種無以名狀的失落。「悲劇」、眼淚與宗教，這些東西聽起來似乎都太過火了，但是這就是羅斯柯。

《繪畫與眼淚》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com