

《灵魂与裸体的对话》

图书基本信息

书名：《灵魂与裸体的对话》

13位ISBN编号：9787807132103

10位ISBN编号：7807132108

出版时间：2010-9

出版社：山东画报

作者：冷杉，叶冰 编译

页数：206

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

《灵魂与裸体的对话》

内容概要

这不是一本专讲马塞尔·杜尚的书，也不是一本面面俱到谈20世纪女人体模特的书。本书描述和研究了十位20世纪重要的艺术家以及表现在其作品中的那些情色、情感以及敏感的内容。它展示了十位心理复杂的艺术男人感受女人的十条途径。这是本关于艺术家及其人体模特的书，是本刻画这些艺术光棍与其人体“新娘”的书。

这是本关于艺术家及其人体模特的书，是本刻画这些艺术光棍与其人体“新娘”的书。书中描述和研究了十位20世纪重要的艺术家以及表现在其作品中的那些情色、情感以及敏感的内容。它展示了十位心理复杂的艺术男人感受女人的十条途径。这是十个男性自我对人类另一半的艺术审视和沉思，并通过艺术技法将其反映、凝固、浓缩、抽象在各自的作品里。这里有他们对女人的爱慕、热恋、渴望、敬畏、恐惧乃至冷漠、超然、憎恶等等复杂的感受和情结。

《灵魂与裸体的对话》

书籍目录

前言

阿里斯蒂德·马约尔

彼埃尔·博纳尔

埃贡·希勒

亨利·马蒂斯

帕勃罗·毕加索

阿梅迪欧·莫迪里亚尼

朱尔斯·帕辛

加斯东·拉歇兹

巴尔蒂斯

菲利浦·珀尔斯坦

《灵魂与裸体的对话》

章节摘录

书摘罗丹那激情四射的艺术源于他对人的生命的热爱，它是体验人生和感受生命的结晶，而不仅仅是对人体外表的描述。所以在这方面，罗丹感觉自己更像旧传统和旧哲学的终结者，而非新艺术的开创者。他曾在1914年写道：“我是正走向死亡的传统艺术的最后一批见证人之一。曾给这种艺术带来无数灵感的热情现在已经被消耗殆尽。” 反观旧艺术的叛逆者马约尔，他不仅认为时间的概念对自己的艺术毫无意义，而且坚信普遍意义上的自然界对艺术只能产生坏的影响。他在1941年对评论家约翰·里沃尔德说：“一个人越是远离自然，他就越能成为一名艺术家。艺术家越是贴近自然，他的作品就越丑陋。” 故而，与罗丹相反，马约尔对生活的本来面目不仅不热心，连能否接受它都成了问题。他比罗丹更挑剔和讲究品位：不仅艺术品要完美，连它们的模特儿也要完美。他只要美，不要美的废墟。“我爱的不是妇女，而是少女。”他说：“我喜欢少女的粉嫩和鲜活，喜欢她们眼里对生命充满自信的目光，这是一种任何忧愁和抑郁都损害不了的信心。” 马约尔最初开始雕刻是在1895年前后，他30多岁的时候。那时正是“纳比派”。名噪一时的年代。马约尔与这个艺术家小团体过从甚密。在他转向雕塑之前，他曾是纳比画派的主要成员。该画派的理论支柱莫里斯·戴尼斯(Maurice Denis)主张绘画的二维平面性与反错觉性，写道：“我们应该很好地记住：一幅画在一匹战马、一个裸体女人、一段历史……的表象之下，其实只是一块平面，涂满色彩，按照一定的秩序组合起来。”

P10

《灵魂与裸体的对话》

编辑推荐

这不是一本专讲马塞尔·杜尚的书，也不是一本面面俱到谈20世纪女人体模特的书。本书描述和研究了十位20世纪重要的艺术家以及表现在其作品中的那些情色、情感以及敏感的内容。它展示了十位心理复杂的艺术男人感受女人的十条途径。这是本关于艺术家及其人体模特的书，是本刻画这些艺术光棍与其人体“新娘”的书。这是本关于艺术家及其人体模特的书，是本刻画这些艺术光棍与其人体“新娘”的书。书中描述和研究了十位20世纪重要的艺术家以及表现在其作品中的那些情色、情感以及敏感的内容。它展示了十位心理复杂的艺术男人感受女人的十条途径。这是十个男性自我对人类另一半的艺术审视和沉思，并通过艺术技法将其反映、凝固、浓缩、抽象在各自的作品里。这里有他们对女人的爱慕、热恋、渴望、敬畏、恐惧乃至冷漠、超然、憎恶等等复杂的感受和情结。

《灵魂与裸体的对话》

精彩短评

- 1、枯燥的理论和术语啊。
- 2、视角独特，有一定的参考价值！
- 3、对博纳尔和他妻子之间隐性冥王的关系难以释怀。
- 4、了解一些大师作品，开阔视野。不错。文字多图画少。
- 5、从这本书开始直接在书上做笔记，写感想，或者把别的资料抄在上面。
此书提取这些艺术家的生活的一个重要侧面，女人对其人及其艺术的影响力，以此探讨灵魂和肉体的关系。
- 6、艺术是对感官的无限延伸.这种解读颇有风味,非有心人不办。可惜这些模特我都不知其名。何时有一本中国版的？
- 7、Modi
- 8、了解西方艺术
- 9、因为又有人是会人体画的，就看看这本书，有帮助欣赏人体艺术。
- 10、裸体的艺术
- 11、纸质一般、印刷挺好
- 12、挺独到的切入视角。
- 13、已入
- 14、垃圾，因为我不怎么懂艺术
- 15、油画就是因为美丽的裸体而存在，后来我发觉我所见过的一切美丽的裸体统统来自于油画。是裸体的美让我认识人的美，但似乎与人没一丁点儿干系。当我无法把想象中的迷恋化作脚步的停顿时，我从《青铜时代》身旁走开了。我知道，我彻头彻尾的不是一个自然主义者，不会写实的去生活。
- 16、学习美术史，了解过去

章节试读

1、《灵魂与裸体的对话》的笔记-第5页

1. Aristide Maillol马约尔

【the Creator Mark】罗丹创作时做许多的分裂和切削，并在他已完成的雕像上留下意外事故和制作过程的印记，如工厂的接缝，裂口，气泡……总之留下强力击打和它们主人的证据。有时他会在作品里留下自己手的模型，以强调这些人像是他的创造。罗丹《拿女人胴体的罗丹之手》，1917，石膏罗丹感觉自己更像旧传统和旧哲学的终结者，而非新艺术的开创者。（自然主义传统）

马约尔最初开始雕刻是在1895年前后，他20多岁的时候。那时正是“纳比派Les Nabis”名噪一时的年代。在他转向雕塑之前，他曾是纳比画派的主要成员。该画派的理论支柱莫里斯-戴尼斯（Maurice Denis）在其艺术宣言中咄咄逼人地宣布：“我要让唯美主义者对纯粹美的想象与追求全面战胜自然主义者对现实的粗俗摹仿；我要让理想美的情怀彻底压倒自然主义的欺瞒。”很显然，他的矛头直指罗丹那种叙事性和心理刻画都很强烈的现实主义雕塑风格。马约尔《夏娃与苹果 Eve with the Apple》，镀金青铜从某种意义上讲，马约尔也是个立体主义者……早在他转而搞雕塑的初期，他就开始把他的模特弄成方形，甚至把她们塞进方盒子里去”匡正“……这是典型的立体主义艺术观，使人想起塞尚那些隐含着几何图形的风景和静物画。……迪娜-维尔妮写道，马约尔是把女人体当成房屋的组成部分来看待的：“她们好像或多或少可以居住似的。那些腿就像是神殿的石柱，臀部像教堂的圆拱，乳峰是拱顶……马约尔像个建筑师，他抽象得很。“这是真实世界与理想境界之间的一场较量。马约尔一生中并没有很多模特，也就是他妻子和其他几个女人。这场较量在他身上体现得是那样激烈，以至于每逢有女宾到访，他都会说：“夫人，请您拉起裙子，我要看看您的膝盖。”

2、《灵魂与裸体的对话》的笔记-第19页

2. Pierre Bonnard博纳尔

他的大量作品具有纪录片性质。某些画中人物的姿态像是用照相机抓拍到的，并且视角独特。博纳尔说过：“我想把一个人刚走进一个房间时所看到的一切表现出来……即人的第一印象。”博纳尔家里很普通，甚至可以说是寒酸，与他画中的富丽优雅有着天壤之别。多伯维尔问他，你这样一个伟大的艺术家，怎么能在这样的环境中住下去。博纳尔语出惊人地说：“我的一切都装在我的脑子里。那些不拥有内在财富的人才需要像我这样的内心丰富者的帮助，给他们创造美好的外部作品。”作为一名对古怪的妻子又怕又爱的家庭生活情景画家，博纳尔很想把玛塔的日常生活如实地记录下来，并希望她尽可能地进入他自己的家。然而玛塔在她政府的生活中最本质的体现，却既不是卧室里交流情感的睡床，也不是画室里专供作画的椅子，而是她整日自顾自的洗浴。通过反复画她洗浴，博纳尔坚持把她留在这个现实世界里，尽管她已显得那么与世隔绝。……研究一下他的那些独处的裸女画，那些对玛塔的私事和自恋的记录，人们就不禁会同情画家对妻子的那个排他的自我世界的强行进入。明亮背景下的裸体，1908~1909在博纳尔对画中人物的外形所做的变形实验中，他对玛塔形象的使用也是恨爸爸的，坚持说他作为一个画家有权利这样做。于是世人便有了许多他把玛塔变形、解析，把她泡在蓝、黄色洗澡水的浴缸里，把区分她与周围环境的清晰线条模糊掉的画作。他会持续修改自己的画很长时间，甚至在它们已经被买走并挂在买主的房间之后也是如此。又一次，他在卢森堡艺术博物馆里修改自己画的一幅挂在那儿的油画，结果被逮捕并被拘留两个小时接受讯问。在他晚年的作品里，色彩和边缘都炸开了，形状世界处在一种不断萌生和变化的活跃状态之中。浴盆里的裸体，1941~1946。1942年玛塔去世，这是最后一幅玛塔画像。

【看完马约尔和博纳尔的部分，我想其实《艺术家和他们的妻子》这样的八卦书一定也有销路的吧，毕加索这样的掠夺者就不用收录了、、不然他也占掉太多页了。艾未未说他对毕加索的情人是谁不感兴趣，于是放弃艺术史从帕森学院退学。不过我想要看博纳尔的画，怎么着都得对他和妻子之间冥王式的冷淡虐恋有所揣度吧~~~】

又，

《灵魂与裸体的对话》

【博纳尔让我想起了雷诺阿，同样是个人现实生活和笔下明亮、甜蜜的世界截然两重天。不过雷诺阿那些气质明朗、极度美化的人像有种幸福的天真感；博纳尔绚烂的色彩里明显有阴暗系的幻觉——也许是我已先入为主，才会这样想吧。】

PS

很喜欢1924年的《站在澡盆里的裸体》，没找着图~~

《灵魂与裸体的对话》

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