

# 《世界美术名作二十讲》

## 图书基本信息

书名：《世界美术名作二十讲》

13位ISBN编号：9787102071795

出版时间：2015-6-1

作者：傅雷

页数：316

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.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《世界美术名作二十讲》

## 内容概要

《世界美术名作二十讲》是傅雷先生于1934年完成的一本关于美术方面的著作。傅雷先生字怒庵或怒安，1908年生，1966年遭迫害，与夫人朱梅馥愤而弃世。

本书根据傅雷先生受聘于上海美术专科学校期间的讲稿整理而成。傅雷对名作的绘画技巧和画面表达进行了详细的分析，结合艺术史，将名作做深入浅出的解析。

本书是艺术爱好者的必读之作。

## 《世界美术名作二十讲》

### 作者简介

傅雷（1908 - 1966），我国著名文学翻译家、文艺评论家。一生译著宏富，译文以传神为特色，更兼行文流畅，用字丰富，工于色彩变化，形成享誉译坛的傅译特色。主要翻译罗曼·罗兰、巴尔扎克、丹纳、服尔德、梅里美等法国名家名作，尤以《高老头》《约翰·克利斯朵夫》《艺术哲学》等译作最为著名，计三十四部，约五百万言，全部收录于《傅雷译文集》。一百余万言的文学、美术、音乐等著述收录于《傅雷文集》。傅雷先生为人坦荡，禀性刚毅，“文革”之初即受迫害，于一九六六年九月三日凌晨，与夫人朱梅馥双双愤而弃世，悲壮的走完了一生。身后由次子傅敏选编出版的《傅雷家书》，则是他性情中的文字，不经意的笔墨，不为发表而创作。“文革”后的新读者，大多通过家书才认识傅雷，甚至把书信家傅雷置于翻译家傅雷之上。

# 《世界美术名作二十讲》

## 书籍目录

《世界美术名作二十讲》与傅雷先生 / 庞薰琹

序 / 傅雷

第一讲 乔托与阿西西的圣方济各

第二讲 多那太罗之雕塑

第三讲 波提切利之妩媚

第四讲 莱奥纳多·达·芬奇（上）

《瑶公特》与《最后之晚餐》

第五讲 莱奥纳多·达·芬奇（下）

人品与学问

第六讲 米开朗琪罗（上）

西斯廷礼拜堂

第七讲 米开朗琪罗（中）

圣洛伦佐教堂与梅迪契墓

第八讲 米开朗琪罗（下）

教皇尤里乌斯二世墓与《摩西》

第九讲 拉斐尔（上）

一 《美丽的女园丁》

二 《西斯廷圣母》

第十讲 拉斐尔（中）

三 梵蒂冈宫壁画——《圣体争辩》

第十一讲 拉斐尔（下）

四 毡幕图稿

第十二讲 贝尔尼尼

巴洛克艺术与圣彼得大教堂

第十三讲 伦勃朗在卢浮宫

《木匠家庭》与《以马忤斯的晚餐》

第十四讲 伦勃朗之刻版画

第十五讲 鲁本斯

第十六讲 委拉斯开兹

西班牙王室画像

第十七讲 普桑

第十八讲 格勒兹与狄德罗

第十九讲 雷诺兹与庚斯博罗

第二十讲 浪漫派风景画家

编校后记

人名译名原名对照简介

人名原名译名对照索引

重编插图本后记 / 傅敏

## 《世界美术名作二十讲》

### 精彩短评

- 1、快要读完了。傅雷的文笔放下不说，只是说看书的过程中触类旁通的知识学了不少。值得推荐。书开本很大，也很重，适合收藏。有个别图片的细节图放大后略有失真。
- 2、还有五讲没看完就走人了...超好看！这一版的配图和排版都特好！配图非常完全，基本不需要另外搜图。看完特别想去罗马和梵蒂冈。
- 3、人家二十多岁写的我感觉十分惭愧（遥公特到底是怎么翻过来的...）
- 4、好后悔没有在我去欧洲前看完这本书，否则可以更好的体会那些画和雕塑了。傅雷从乔托的文艺复兴初期讲到19世纪浪漫主义，艺术赏析加自己的见解评论，夹杂当时社会政治宗教文化背景，娓娓道来。虽然离此书诞生已过八十年余载，作者的某些见解可能有失偏颇，但是不得不承认傅雷的博学与深刻。
- 5、不错的入门书籍，脉络清晰有条理，讲解也很透彻，能看的懂，一个个看下来对整个中世纪以来的主要画派就比较有数了
- 6、傅雷26岁写成，被搁浅数年。这个版本配图排版很是用心了，无奈个别图片像素色彩极其差劲。
- 7、世界名画那，鹅蛋脸的呆滞，略惊恐的白眼。从审美讲，我对宗教里的某一对某两位赏心悦目，不解码了，反正拉斐尔画过。静谧的伟大。毡幕画，几绝迹。
- 8、对于一个文艺评论家来说，傅雷老师在中世纪到近代的绘画作品鉴赏中的通感应用十分得当，读他的评论有种打通任督二脉的感觉，同时也针对不同作家时代补充的非常丰富的人文历史知识，非常受教，启行翡冷翠之前的确是非常好的homework

## 章节试读

### 1、《世界美术名作二十讲》的笔记-米开朗琪罗

西斯廷礼拜堂是教皇的梵蒂冈宫所特有的小礼拜堂，是教皇个人的祈祷之所。米开朗琪罗的天顶画及神龛后面的大壁画，窗下的墙壁安置十二幅壁画是其他名家之作，五年（1508-1512年）天天仰卧在十公尺高的台架上，健康大受影响。还有尤里乌斯二世的力量。天顶正中创世纪的表现共分九景，我们可以把它分成三组1.神的寂寞A.神分出光明和黑暗。B.神创造太阳与月亮。C.神分出水与陆。2.创造人类 A.神创造亚当 B.神创造亚当 C.原始罪恶 3.洪水 A.洪水 B.诺亚的献祭 C.诺亚醉酒。旁边不规则的三角形内分配先知及预言者像，墙壁与穹窿交接部分之三角形内，绘耶稣祖先像，在创世纪的表现中，竟没有自然的地位，甚至一般装饰上最普通的树叶，鲜花，鬼怪之类也找不到，只有耶和华，人类，造物。几世纪中，“自然”几乎完全倍逐在艺术国土之外，十八世纪时，要进画院还是应当先成为历史画家

米开朗琪罗一生痛恶肖像，他认为一切忠顺地表现“现实的形象”的艺术是下品的艺术，帕拉图著作中说美是不存在于尘世的，只有在理想的世界中才可找到，在达到这“理想美”一点上，雕刻对于他显得比绘画有力多了。因此，他的画永远像一组雕像

永远坚持他人体至上，雕塑至高的主张

翡冷翠的圣洛伦佐与梅迪契墓《日》《月》《晨》《暮》《思想者》《力行者》

尤里乌斯二世坟墓《摩西》《奴隶》动作是非常简单，这是意大利文艺复兴盛期翡冷翠派艺术的特色，亦是罗马雕刻的作风，即明白与简洁

《奴隶》在卢浮宫

### 2、《世界美术名作二十讲》的笔记-拉斐尔（Raphael, Jacobvan）

莱奥纳多·达·芬奇，米开朗琪罗，拉斐尔，原是文艺复兴鼎足而立的三杰。

现藏巴黎卢浮宫《美丽的女园丁》和《金莺与圣母》《田野中的圣母》，是一种天国仙境中的平和与安静，这是缭绕着荷马诗中的奥林匹亚，与但丁神曲中的天堂的恬静。这恬静有有特殊的作用，他把我们的想象立刻摄引到另外一个境界中去，远离现实的天地，到一个为人类的热情所骚扰不及的世界。我们隔离了尘世。人物全部组成一个三角形，而且是一个等腰三角形。

《西斯廷圣母》现存德国萨克森邦，是他亲手描绘的最后作品，在这幅画中含有之前画中所没有的“人的”气氛。拉斐尔还是青年的时候，梦想着超人的美与恬静的魅力，画那些天国中的人物与风景，使我们远离人世，到33岁的拉菲尔已经设计人类社会和哲学思想中成熟的画家，他已感到一切天才作家的淡漠的哀愁。

《圣母加冕》《索莉圣母》《格兰杜克的圣母》

空前的巨制—梵蒂冈教皇宫内的壁画，《雅典学派》《圣体争辩》，《雅典学派》表现人类对于他的来源和命运的怀疑和不安，所有的希腊哲人都在这里，环绕在亚里士多德和柏拉图周围，各人的姿势都明显地象征各人的思想和性格。亚里士多德指着地，柏拉图指着天，苏格拉底正和一个诡辩家在辩论。对面，《圣体争辩》却教训我们说只有基督教的圣体的学说才能解答这些先哲们的问题。

《尤里乌斯二世肖像》《博尔塞纳的弥撒》

历史画是一向被视为正宗的画，在一切画中占有最高的品格。而所有的历史画中，在欧洲的艺术传统上，又当以拉斐尔的为典型。

《牧我的群羊》《捕鱼奇迹》，在拉斐尔的任何画幅之前，必得要在静谧的和谐中去寻求它的美。

## 《世界美术名作二十讲》

### 3、《世界美术名作二十讲》的笔记-伦勃朗在卢浮宫

伦勃朗 (Rembrandt) 荷兰，造成伦勃朗的伟大的面目的，是表现他的特殊心魂的一种特殊技术：光暗。有人说他以黑暗来绘成光明。《木匠家庭》《以马忤斯的晚餐》

### 4、《世界美术名作二十讲》的笔记-雷诺兹和庚斯博罗

雷诺兹 (Reynolds) 庚斯博罗 (Gsin borough) 这是英国十八世纪两个同时代的画家，亦是奠定英国画派基业的两位大师。

雷诺兹，受过完全的教育，领受过名师的指导，他的研究是有系统的，科学化的，艺术传统，不论是拉斐尔或提香，经过他的头脑便归纳成定律了。我们可以说没有一笔没有一种色调他不能说出所以然《西登斯夫人》

庚斯博罗则全无这种明辨的头脑，只以眼睛与心去鉴赏美丽的色彩，美丽的形象，富有表情的脸相。

《蓝衣少年》《西登斯夫人》

前者是用艺术材料以表现艺术能力的最大限度，后者是抉发诗情梦意以表达艺术素材的灵魂。如果用中国的论画法来说，雷诺兹心中有画，故极尽铺张以作画；庚斯博罗心中无画，故以无邪的态度表白心魄

### 5、《世界美术名作二十讲》的笔记-莱奥纳朵.达.芬奇

《瑶公特》(即蒙娜丽莎)《最后的晚餐》《圣母子和圣安妮》《施洗者圣约翰》

达·芬奇的作品所给予观众的印象，尤其是一种“销魂”的魔力。

在音阶中，有些音的性质是很奇特的。完美的和音给我们的以宁静安息之感，但有些音符却恍惚不定，需要别的较为明白确定的音符来做它的后继，以获得一种意义。据音乐家们的说法，它们要求一个结论。不少歌伶利用这点，故意把要求结论的一个音符特别延长，使听众急切等待那答语。所谓“音乐的摄魂制魂的力量”，就在这恍惚不定的音符上，它呼喊着重，等待别个音符的应和。这呼喊即有销魂的魔力与神秘的烦躁。

“瑶公特”的谜样的微笑，其实即因为它能给予我们最飘渺，最恍惚，最捉摸不定的境界之故，在这一点上，达·芬奇的艺术可说和东方艺术的精神相契了。例如中国的诗与画，都具有无穷与不定两元素，让读者的心神获得一自由体会，自由领略的天地。

达·芬奇是历史上最思索的一个艺术家。他的作品，其中每根线条，每点颜色，都曾经经过长久的寻思。他不但在考虑他正在追求的目标，并也在探讨达到目标的方法。偶然与本能，在一般艺术制作中占着重要的位置，但与达·芬奇全不发生关系。他从没有奇妙的偶发或兴往神来的灵迹。

《最后之晚餐》这幅壁画现存意大利米兰城圣马利亚大寺的食堂中，所摩的临本现存法国的卢浮美术馆。

拉伯雷《巨人传》，卢梭《爱弥儿》，罗曼罗兰《约翰.克里斯朵夫》等都曾抱过创造“完人”的理想化，就是说每个时代的人类都曾做过这美妙的梦。无疑地，意大利民族，在文艺复兴时，尤其梦想一个各种官能全都完满地发展的人。

米开朗琪罗是一个大诗人，大思想家，在五年之中把西斯廷礼拜堂的整个天顶都画好了，但他除了西斯廷礼拜堂的天顶画与壁画以外，也只留存下多少未完成的作品，达芬奇是大艺术家，他还是雕刻家，建筑家，工程师。是渊博的学者，只成功了极少数的画。拉斐尔只是一个画家，在三十七岁上天折的时候，已经完成了无数的杰作。

《绘画论》

### 6、《世界美术名作二十讲》的笔记-鲁本斯

鲁本斯是色彩画家的大宗师，色彩与素描占有同等重要的地位，

### 7、《世界美术名作二十讲》的笔记-第54页

## 《世界美术名作二十讲》

某个晚上，许多艺术家聚集在莫扎特家里谈话。其中一位，坐在格拉佛桑（钢琴以前的洋琴）前面做生意绞刑。忽然，室中的辩论渐趋热烈，他回过身来，在一个要求结论的音符上停住了。谈话继续着，不久，客人分头散去。莫扎特也上床睡了。可是他睡不熟，一种无名的烦躁与不安侵袭他。他突然起来，在格拉佛桑上弹了结尾的和音。他重新上床，睡熟了，他的精神已经获得满足。这个故事告诉我们音乐的摄魂动魄的魔力，在一个艺术家的神经上所起的作用是如何强烈，如何持久。莱奥纳多的人物的脸上，就有这种潜在的力量，与飘忽的旋律有同样的神秘性。这样的对比，实在是太妙！

### 8、《世界美术名作二十讲》的笔记-第75页

“他（达芬奇）的时代，原本是一般画家致力于技巧，要求明暗、透视、解剖都有完满的表现的时代；他自己又是对于这些技术有独到的研究的人，然而他把艺术的鹄的放在这一切技巧之外，他要艺术成为人类热情的惟一的表白。各种技术的智识不过是最有力的工具而已。这样，十五世纪的清明的理智、美的爱好、温婉的心情，由莱奥纳多·达·芬奇达到登峰造极的表现。”

傅雷评述达芬奇的第三篇文章真是写得太精彩了！

### 9、《世界美术名作二十讲》的笔记-第21页

乔托，中世纪与文艺复兴时期分割的绘画先驱。因从小在大自然中的感触，在学习绘画技能后，也讲大自然的感悟带到了绘画中。他的画中人物摆脱了中世纪拜占庭画作中人物的空洞，和单纯强调神性而非人性的角度。讲圣母与圣子描绘成妈妈与儿子，通过写实的手法，将基督教的故事描绘的栩栩如生，感动世人。最著名的莫属《圣方济各系列壁画》。是开启现代绘画的先驱者。

### 10、《世界美术名作二十讲》的笔记-多那太罗之雕塑

多那太罗（Donatello）一个伟大的天才，承受了他前辈的以及同时代的作家的影响之后，驯服于学派及传统的教训之后，渐渐显出他个人的气禀，肯定他的个性，甚至到暮年时不惜趋于极端而沦入于“丑的美”的写实主义中去。这种曲线的发展，在诗人与艺术家中间，颇有许多相同的例子。法国十七世纪悲剧作家高乃依，在早年时所表现的英勇高亢的精神，成就了他在近世悲剧史上崇高的地位，但这种思想到他暮年时不免成为极端的，故意造作的公式。雨果晚年也充满了任性，荒诞的，幻想的诗。米开朗琪罗早年享盛名的作品中的精神，到了六十余岁画西斯廷礼拜堂的《最后之审判》时，也成了固定呆板的理论。

《施洗者圣约翰》《抹大拉的马利亚》《圣马可》《使徒圣约翰》《圣乔治》《祖孔》摆脱成法的束缚，摆脱古艺术的影响，到自然中去追索灵感。他不特要刺激你的视觉，且更要呼唤你的灵魂。



# 《世界美术名作二十讲》

## 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.tushu000.com](http://www.tushu000.com)