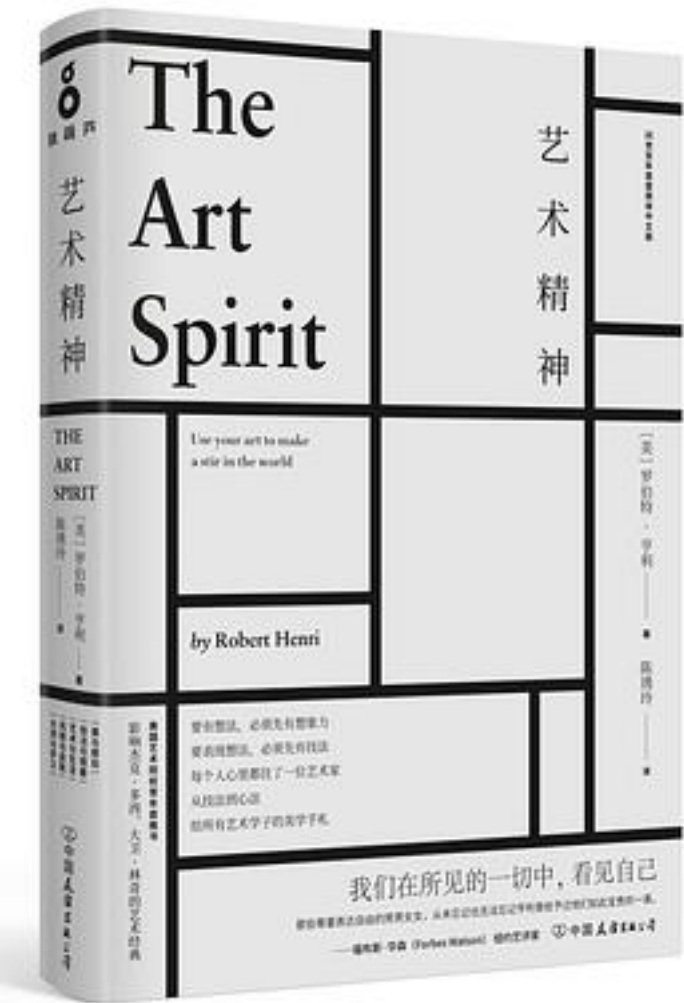

艺术精神

[艺术精神 下载链接1](#)

著者:[美] 罗伯特·亨利

出版者:上海人民美术出版社

出版时间:2019-1-1

装帧:精装

isbn:9787558610622

【编辑推荐】

◎ 推特CEO杰克·多西(Jack Dorsey)真诚推荐，著名导演大卫·林奇(David Lynch)的枕边书，美国艺术院校常年推荐书，影响了近百年绘画者的艺术启蒙经典。

◎ 收录美国著名艺术教育、现实主义先驱罗伯特·亨利100年前的信笺笔记、艺术评论，真实再现20世纪欧美艺术界观念流派与历史脉络。

◎ 完整呈现罗伯特·亨利的艺术观念、技法、鉴赏与研究，小到对笔触、线条的技法钻研，大到对绘画、音乐、雕塑、诗歌、哲学与时代审美的思考，从技法到心法，指引你的艺术之路。

◎ 艺术学生、文艺爱好者、绘画学习者、创意工作者获取灵感的宝藏之书。

【内容简介】

罗伯特·亨利，

一位与雷诺阿、塞尚同时代的大师，

一位位于天才辈出的19世纪，桃李满天下的艺术引路人。

他曾在纽约艺术学生联盟传道授业，

也曾在给绘画学子的回信中谆谆教导。

在他身后，遗留下的浩繁笔记、书信、讲稿和文章，在此汇集成册，

璞玉不琢，完整呈现一百年前的原始篇章。

书中涵盖了他对美的全部认知，

对线条、块面、明暗、色彩、笔触、背景的独到见解，

对伦勃朗、提香、马奈、雷诺阿、塞尚的批评，

对绘画、音乐、雕塑、诗歌、哲学的共时思考，

对时代审美的反思，对艺术个性的鼓励，对永恒艺术的追寻……

透过他的只言片语，你将抵达超越时间与空间的，那个瑰丽而伟大的思想所在。

那就是艺术精神。

【媒体推荐】

“它帮我顺利过渡难关，帮我开始，也帮我完成了很多事。它为艺术学子讲述创造力，但我认为，对于所有那些即将面对挑战的人来说，它依然非常具有说服力，希望你也能成为这本书的读者之一。”

——杰克·多西 Twitter（推特）创始人

“每个人都有过在生活中动些巧思的经历，让各种事物更好、更美、更有效率或趣味。《艺术精神》就是这样一座充满智慧的宝山，永远指引着你真诚的方向，它会占据你的

床头，读它百遍也不嫌多。”

——简忠威 国际知名水彩画家

“35年前我就买了这本书，当时某些段落我根本读不懂。后来我重读了一遍，发现同样的段落居然展现出了不同的意义。罗伯特·亨利将艺术家们试图表达的东西都写了出来。这是一本鼓舞人心的书，它可以帮助艺术家找到自己内心深处的创造精神。”

——凯文·麦克弗森（Kevin Macpherson）美国著名油画家，《油画的光与色》作者

“在我的书房里，被我看的最破的书有两本，一本是罗伯特·亨利的《艺术精神》，一本是梅约的《手册》。”

——理查德·施密德（Richard Schmid）世界知名画家、教育家

“我还记得当时在纽约联合广场，听到学生热烈讨论亨利晚课的讲话。那次讨论相当激烈，也许没人会相信，这些年轻人白天做苦力，晚上却来画室作画数小时。他们聊完天后就在长椅上倒头大睡，因为他们连租一间房过夜的钱都没有。那些尊重表达自由的男男女女，从未忘记也无法忘记亨利曾给予他们的如此宝贵的一课。”

——福布斯·沃森（Forbes Watson）纽约艺评家

“《艺术精神》之于艺术学生，犹如《圣经》之于基督徒。”

——美国亚马逊读者

作者介绍:

罗伯特·亨利（Robert Henri, 1865-1929），美国著名艺术家、教育家，第一届美国独立画展发起人，执教于宾夕法尼亚美术学院，1915年至1928年任教于纽约艺术学生联盟(Art Students League)，垃圾箱画派（Ash Can School）领袖，“八人社”（The Eight）成员之一。他生于俄亥俄州辛辛那提，反对学院派经院式的死板艺术，主张艺术自由，善于捕捉瞬间的动作和精神，作品富有感染力。他培养了一批20世纪初期优秀画家，如乔治·贝洛斯（George Bellows）、洛克威尔·肯特（Rockwell Kent）和爱德华·霍普（Edward Hopper）等。

目录: 011 罗伯特·亨利

——福布斯·沃森撰写的引言

017 作者前言

021 艺术之路

每个人心里的艺术家 / 享受孤独 / 大师的心理状态 / 速写捕猎者 / 别担心退件 /

超越时空的联系

029 给艺术学生联盟课堂的信（1915）

绘画始于对题材的兴趣 / 感受模特儿 / 一些建议 / 大块面 / 肖像描绘 / 凭记忆作画 /

理想的学校 / 观念表达

047 给艺术学生联盟课堂的信（1916）

绘画研究的过程 / 草图 / 七块色调 / 小色稿 / 调色板上的颜料

055 背景

观察背景 / 我们不是照相机 / 在巴黎的时光 / 玛丽·罗杰斯 / 房子 / 风景 / 夜晚 / 头发 /

色彩 / 颈部 / 躯体与衣服 /

我们依然是野蛮人

071 体积感

体积 / 艺术家需要用脑思考吗? / 艺术的第四维度 / 工具之美

079 色彩

色彩的感觉 / 主色 / 背景色 / 马拉塔的方法 / 色彩营造光感 / 色彩塑造形体 / 纯色与灰色 / 艺术是生命的印迹

093 笔触

笔触拥有力量 / 表达想法 / 运笔方法 / 笔触里的信息量 / 笔触技巧 / 名家们的笔触 / 原创性

103 费城女子设计学院演说稿 (1901)

真正的艺术研究 / 别遗忘你的想象力 / 石膏素描 / 模特儿写生 / “未完成”之作 / 艺术社团 / 惠特曼的赤子之心

115 观看

天才是懂得观看的人 / 要成为察言观色的高手

119 给艺术学生联盟课堂的信 (1917)

美国最伟大的肖像画家 / 表象下的真实 / 不要隶属任何画派 / 伟人的品质 / 戈雅、雷诺阿与塞尚 / “这只是一张速写”

129 评论函 (1)

形式的组织和集中 / 好的构图 / “完成”与“完整” / 大众不懂得欣赏艺术吗? / 学院的价值 / 支配性的眼 / 保留你的旧作 / 动作与姿势 / 伦勃朗的素描 / 线条的表现力 / 画家的本分 / 艺术表达观念 / 入学忠告 / 美, 无关岁月 / 你真正喜欢的是什么?

161 速写

轻松的画与辛苦的画 / 重要的不是技巧 / 绘画的本土性 / 好画比坏画容易

167 信函 (1916)

要在生活中培养艺术精神 / 去看画展吧 / 探求秩序

173 艺术的个性与自由

认识自我 / 托契曼和霍默 / 什么是美? 什么是丑? / 年轻人不需要被评判 / 艺术不是竞争 / 谋生与幸福

183 我的人物

寻找“我的人物” / 寻找个体的生命尊严 / 画面组织之道

197 致一位老师

奋斗, 为了信念 / 有秩序的成长 / 艺术不是谋生的工具

203 评论函 (2)

绘画的目的 / 体量感 / 观看艺术之美 / 学会提问与回答 / 要凭记忆作画

217 摘自某封信

219 评论函 (3)

内在的真实 / 迷人的变化 / 事物与形式 / 艺术是一种踪迹 / 保留你的瑕疵之作 / 艺术家是哲学家与发明者

229 评论函 (4)

235 评论函 (5)

大师作品隐藏的原则 / 认识自己

239 写自新墨西哥州的信

普韦布洛人的艺术 / 姿态的表现力 / “小剧场”运动 / 弗兰斯·哈尔斯 / 长寿的秘诀 / 人人都懂艺术批评吗?

249 评论函 (6)

摆脱成见 / 印第安蛇舞 / 精神革命

257 评论函 (7)

个体观念 / 任何改变都要有价值 / 连贯性

269 写给课堂的信

寻求材料的知识 / 保持工作场所的整洁 / 自我觉醒

275 评论函 (8)

做一个真正的学生 / 不要变成方法的奴隶

279 关于奖金和奖章的信

停止颁奖活动吧 / 鉴赏是个体性的 / 在简单生活中发现神奇和美好 / 天才

287 评论函 (9)

孤寂感 / 摆脱束缚，重获自由

291 艺术学校的目的

艺术的重要性 / 个体的表达

295 信函 (1918)

每个人心中都有一个艺术家 / 技巧无形 / 为艺术而战

305 学习之道

想法要在技巧前 / 委拉斯贵支的肖像 / 儿童要比成人更伟大

313 评论及授课笔记

艺术是人存在的证据 / 素描 / 头部 / 须发 / 面部整体 / 眼睛 / 鼻子 / 颈部 / 姿态 / 背景 /

造型 / 风景 / 色彩 / 解剖 / 惠斯勒 / 伦勃朗 / 格列柯 / 塞尚 / 古代作品 / 柯罗 / 马奈 /

温斯洛·霍默 / 提香 / 素描 / 荷加斯 / 委拉斯贵支

· · · · · (收起)

[艺术精神_下载链接1_](#)

标签

艺术

美学

文化

美术

艺术史

绘画

生活

上海人民美术出版社

评论

很棒的一本书，特别适合给学艺术的学生。个人认为，如果你已经自己做过作品了或正

在做，读此书是为了寻求答案的，那它将对你有很大的帮助。但是如果只是对艺术感兴趣的话，书中的内容可能不会引起你太大的兴趣。反正我是受益良多。

扣一星是这本书没有彩页（画家作品），排版设计还行，但我很喜欢看美国老人的艺术言论，受益不少。对画画不感兴趣的人，不建议看。
翻译OK，读起来比较流畅，我得看下另一版的《艺术精神》，不知翻译好不好？

从美术出发的艺术随笔，创造力需要表达的自由

很好，把主语换成广告的看也通

已购。亲切，平实，感人
我经常说“你可以做你想做的一切”，但我这样讲是认真的。你会发现,这其实就是世界上大多数人身上存在的问题。很少有人真的在渴望他们认为自己所渴望的东西:大多数人经历一生,却从来没做过一件他们真的想要做的完整的事。一个艺术家应该尽其可能地认识自己。这就是我所说的自我发展,自我教育。无论你身在多么好的一所学校,你都必须教育自己。再也没有什么事情能比跟自己坦诚地谈一谈更有趣的了。坦诚地说,很少有人这么做。自我教育就是认识自我。如果可以,找出自己真正喜欢的是什么。找出对你自己而言真正重要的是什么,然后唱你自己的歌。你会拥有可以歌唱的东西,你的整个心灵将沉浸在歌唱之中。当一个人全身心投入到正在谈论的事情的时候,他就能够以非同寻常的熟练程度来运用语言。就是在这样的时刻,他学会了语言。

各种观点不谋而合，我一度怀疑是我上辈子写的。。。。。

“在色彩实验中，我曾发现一种明亮色彩与一种极浑浊的中性颜料的搭配，这种搭配呈现出极为透明、鲜亮的效果—这块中性色一度表现出炫目的光辉，奇强度甚至超过了它相关联的纯色”！我今天就是被这个搞得疲惫不堪，说得真棒。

很多很有道理的话，所以这本书不适合一口气看完，适合放在手边，常翻常温故知新…
…

十星推荐！这本书太好了！

一连读了四五遍，目前读过的最有用的指导书！！！！

这是一本让我喝的心甘情愿的艺术心灵鸡汤。不得不说，罗伯特亨利一定是一位良师。

艺术界名师罗伯特·亨利的传世之作，简直每一行字都熠熠生辉，亨利与学生的思想交流实在令人憧憬，后人只能从他的书里体会到几分，但也大有收获了。

很赞的「艺术鸡汤」，对我这种非科班小白来说，提前阅读大师的随笔可以避免自学的时候走弯路

合适初学者，对我来说，倒是浅显了。

不像教师，更像父亲，有《傅雷家书》感，经验+“鸡汤”，即使不是做艺术的人，都能有所收获，包容可鉴。

艺术界里尔克随笔

阅读体验十分愉悦，印证了我一直以来关于艺术与生活的认知，坚定了自己的根本想法，同时很庆幸在追求永恒生活的道路上，竟然有人同行。

我真的太喜欢这本书了!原谅我用这么朴素的话来表达阅读后的喜悦激动之情吧

毫无畏惧的表达思想，拥有尝试的能力，真诚地生活下去。

世界观方法论具有，交织说出。总的来说，艺术家应该先有生命，而后艺术作品。稳定的生命，随手可以获取的技巧和形式，之后自然会有结果

[艺术精神 下载链接1](#)

书评

知道这本书，是Jack Dorsey在Startup School 2013上的演讲，让我感触很深。书中说的是艺术，但换成产品，其实是一样的。我想这也是Jack Dorsey推荐的原因吧。
视频地址：<http://v.qq.com/page/s/5/x/s0172tr5p5x.html>，内容摘录如下： 1. Art when really understood is the p...

《艺术精神》这本书是我从事出版业的第一本书，向来懒得动笔的我总想为这本书写点什么。
2017年，我从传媒业（某省广电）辞职，进入图书出版业成了一名编辑。从蒸蒸日上羡慕旁人的传媒业进入大众唱衰注定穷逼的纸质出版业，这种行业转换对于外人来说很难理解。广电，嘿，多好啊...

这些年来，艺术越来越成为我们生活中的不可或缺之物。不仅艺术家群体愈加庞大，艺术活动愈加活跃，即使艺术圈之外的普通人士，参与艺术的兴趣也愈加浓厚，甚至拿起画笔挥毫泼墨，亲身体验艺术创造的乐趣。
但是，看似繁荣的局面并不能表明人们对艺术认识水平的提高。何为艺术？ ...

决定要做《艺术精神》简体版，还是17年上半年的事儿，期间自台湾买下本书的首个中文译稿，到各环节的筹备、制作，最后选定在友谊社出版此书，算了算，竟耗去一年多时间。昨晚，原本想选些亨利的句子后面做宣传用，没想到一发不可收拾，居然选了一百五十多条，直到深夜，简直把...

(本文首发于@豆瓣·書)

要向人言简意赅地安利《艺术精神》，实在是很难——因为，一时间涌上笔尖的话太多了。它有百余年的悠长历史、有富有传奇色彩的作者、有妙趣横生的文字、有零散易读、辞微旨远的风格、有百年来被艺术学子视为圣经的崇高地位……想了想，还是从大…

作者关于艺术，以及什么是艺术，如何追求艺术的一些杂文或者是信件的集合。除了第31章里面有提到一些关于技法和实际操作的内容，绝大部分的内容都是关于艺术的概念和内涵的探讨，也就是说这本书主要是关于艺术的道，而不是艺术的术。如果你想通过这本书学会如何进行艺术，那么…

宝藏之书，学艺术的必读推荐。译者翻译的不错，很真诚，很准确，读起来也较流畅。这本书不仅推荐专业的人看，也推荐普通人看，相信能够引起一些对生活美学的思考。相比国内另一个版本的书，我更喜欢这个版本，整体感觉很轻松，封面设计也很美学，内页的排版看着挺舒服，阅读感…

[艺术精神_下载链接1](#)