

How to Look at a Painting

[How to Look at a Painting 下载链接1](#)

著者:Barbe-Gall, Françoise

出版者:Frances Lincoln

出版时间:2011-3-1

装帧:Paperback

isbn:9780711232129

Which of us, when finding ourselves in the presence of a painting, has not sensed that we lack the keys to decipher it? We feel an emotional response, but the work still seems to evade our understanding.

Françoise Barbe-Gall combines a nuanced understanding of the way viewers respond to paintings with a rich knowledge of their context and circumstances of their creation. The result is like a tour of a dazzlingly eclectic museum in the company of a gentle yet authoritative guide.

She takes as her point of departure the impressions that we all feel when confronted by a canvas and takes us on a voyage of discovery fired by her own passionate enthusiasm for the subject. What is the painting's relationship with the real world? Has the artist idealized nature, or distorted it? Did they want to shock the viewer, or provide consolation? With a clear approach and straightforward yet subtle analysis, the meaning of each work slowly becomes clear.

From Raphael's penetrating character study of Castiglione, through Hopper's cinematic take on the wee small hours of the morning Barbe-Gall begins by covering a number of ostensibly realistic works, made from the stuff of everyday life. Going in quite the other direction, she looks at the way paintings can express moments of heightened reality, from the perfection of Botticelli's Primavera to the arresting glance of Vermeer's girl with the Pearl Earring. She discusses paintings that distort the visible world (Parmigianino's Madonna with an improbably long neck to Dali's melting clocks) and those that sow confusion to make us more vigilant and pay closer attention to the real world (Cezanne's depiction of a forest glade, or a mysterious fifteenth century altarpiece). Questions of history, style, iconography and composition are not neglected and are dealt in context of the paintings she discusses.

作者介绍:

Francoise Barbe-Gall studied history of art at the Sorbonne and also at the Ecole du Louvre, where she now teaches. She also directs an association called CORETA (Comment Regarder un Tableau), for whom she gives many lectures. She is regularly called upon to participate in management workshops, where her experience of analysing images in relation to publicity and marketing is called upon. Editions de l'Agenda de L'Empresa have published a collection of her articles, and she is the author of several articles on the work of the sculptor Tom Carr. She is the author of How to Talk to Children about Art and How to Understand a Painting, both published in English by Frances Lincoln.

目录:

[How to Look at a Painting_下载链接1](#)

标签

艺术

艺术史

美术

艺术评论

绘画

英文版

观看

文艺

评论

[How to Look at a Painting 下载链接1](#)

书评

艺术，有时候真是一个最好装腔作势的话题，就是门槛有点高，爬到一半摔下来也不是没可能。黄永玉就曾经讲过一个故事，他在卢浮宫亲眼看到夫妇俩指着伦勃朗的一幅老头像赞叹地说：“啊！蒙娜丽莎！”
当然，你会说，如何欣赏艺术，是一件私人的事。认识蒙娜丽莎的人那么多，非...

谈点名画好不好文/Sofia 莎士比亚说，一千个读者的眼中有一千个哈姆雷特。
某种程度上，艺术具有共同性。所以，莎翁那句话的含义从文学作品领域转换到艺术作品的领域里，也是行得通的。
一千个欣赏者的心中便有一千个蒙娜丽莎。有人欣赏蒙娜丽莎倾城倾国的微笑，有人却认为蒙...

用眼看画 用心感受
《如何看一幅画》，这个书名一下子就吸引我了，正好补充下从小到大所缺乏的艺术细胞，作为一枚文艺女青年，怎么能连画都不会看呢？再加上前一阵刚读过《小顾聊绘画》，感觉相当不错，而这本新书的作者来自艺术之都巴黎，相信一定会有更加专业、更加特别的见...

文/Peter Wang (微信zaiyunduan1084)

最近看了两本跟赏画有关的书，一本是这个，还有一个就是《小顾聊绘画》，看完两本书，我自己在微信群跟人讲了一节课，名字就叫《如何看懂一幅画》。今天，我把我讲课的实录写到这里，算作是本书的一个读书笔记。【文字实录】我今天要...

前阵子知乎上有人提问，“如何欣赏一幅画作？”

各路人马纷纷出动，从构图到色彩，从光影到笔触，恨不得把各种黄金分割，三角构图，透视法给人家讲个透彻，把从梵高到修拉的色彩理论通通整理一番，如果能够把众印象派先锋们的用笔再挑出来分析一遍是再好不过。我扫了两眼众...

这幅画真美！这画的是啥？这玩意我一天能画一百幅！

好，现在就让我们认识一下“真美”；“看不懂”；你觉得“很瞎”的画。

先来说说真美序列里的，拉斐尔《巴尔达萨雷卡斯蒂奥内》。

都知道拉斐尔很牛，书中这副人物画得更是深沉、有质感。拉大师在画作...

这本书读起来就好像是一份下午茶的甜点。静下心来品尝，很美好的午后。它结构是 case study

式的，所以确切来说是“如何看这几幅画”，不同于《如何阅读一本书》是明确的方法论式的。

这么看来，更适合下午茶时间了，高兴可以多看看几幅，不高兴可以随时放下。

对于每一幅画，...

与刚刚读完的《少有人看见的美》相比，是风格迥异的，但并不妨碍她成为一本美丽的书。

开始读之前，特意了解了作者和译者，弗洛索瓦丝·芭布-高尔（这名字真长），法国艺术史教授，她排斥精英主义，致力于为大众开启通往绘画艺术史之门，写本书的目的，也是为了拉近艺术...

估计很多人都看过微博上那个很热的帖子：“一句话教你认出世界各种著名画家作品”

“如果画上每个人都是受尽人世折磨脸而且全是黑森森的背景，不用说，一定是提香；

如果所有人都有个大屁股，那就是鲁本斯；

如果每个男人都画得跟个卷发的娘炮的话，那就是卡拉瓦乔了；如果画...

文/Peter Wang

最近看了两本跟赏画有关的书，一本是这个，还有一个就是《小顾聊绘画》，看完两本书，我自己在微信群跟人讲了一次课，名字就叫《如何看懂一幅画》。今天，我把我讲课的实录写到这里，算作是本书的一个读书笔记。【文字实录】
我今天要讲的呢，主要就三个问题...

抽象画还是理解不了，作者的解说如同呓语，怨我愚钝，无法理解。理解西方的画作，还是要了解西方的文化（历史、宗教等）以及画家的个人经历，作画的时代背景、时间、地点、委托方的情况。历史宗教画充满隐喻、暗示、代指的元素。历史宗教题材画曾是画家最愿意的作画题材，报酬...

重点在于：直接接近每件作品的的能力；就像我们去见某个人之前，不可能事先知道他或她的过去。克制，是人类庄严的一种表现。巴尔达萨雷·卡斯蒂利奥内《廷臣论》
康斯博罗的风景“让人安心，温柔动人”现代虔诚devotio moderna
《效法基督》Imitation de Jesus-Christ ...

我们面对一幅图像的第一反应，不管是一见钟情，还是不屑一顾，或者淡如白水，主要取决于它表现画意内容的方法。首先映入我们眼帘的，是画作与自然之间的相似程度；也可能是它将世界理想化或是转换的方式……
但无论表达的是何种信息，能让赏画者深深触动的，发出自己的共鸣，融...

阅读打卡 # 《如何看一幅画》 弗朗索瓦丝·芭布-高尔
计划阅读260min，实际阅读187min，完成100% 摘录：
完美的平衡，体现在这幅巴尔达萨雷·卡斯蒂利奥内的肖像画中，更是一种整体上三角形设计的一部分，这设计不仅表现出我们植根于大地上的方式，更是要表现我们如何渴求更高...

参考信息比正文好看，正文基本上是作者的观画感受，但看画是很私人的事情，同样的画作，不同的人会产生不同的感受，空洞的情感描述很难引起共鸣，倒不如看了参考信息后自行感受更好。读书笔记：◆序 >>
我们面对一幅图像的第一反应，不管是一见钟情，还是马上就产生厌...

专门下载豆瓣，就是来吐槽翻译的。这翻译的是什么？翻译先生自己能看懂吗？有时句

子中莫名出现前文从未提到的主语、有时前后主语宾语内容不搭、有时逻辑不通、还有时，句子本身就有语病……看得我太累了个人认为，译者是不是可以多了解一些艺术史，再通读一遍全书，把内容...

作者提出，要珍惜我们看一幅画时的直观感受，并且以不同体验作为标准，提供了4种不同的欣赏策略。简单回顾一下：第一类，面对表现简单事实的绘画，引导我们挖掘表象之下隐藏着的戏剧性；第二类，并不是所有绘画都表现日常，面对那些表现理想和崇高的绘画，我们可以带着一种敬畏...

这本书的标题很容易让人把这本书误解为一本工具书。而实际上本书展现更多的是具有一定艺术素养的观者能从一幅画中领略到的东西。它旨在向我们展现站在艺术彼岸看到的风景，而不是给此岸的我们提供渡河的船。但这样的书仍是值得一读的。否则百无聊赖地在美术展览馆兜圈子的我们...

[How to Look at a Painting_ 下载链接1](#)