

繪畫與眼淚

[繪畫與眼淚 下載链接1](#)

著者:James Elkins

出版者:左岸文化事業有限公司

出版时间:2011-11

装帧:平裝

isbn:9789866723575

◎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。

作者介紹：

■ 作者簡介

詹姆斯·艾爾金斯James Elkins, 1955～

美國重要的藝術評論家，任教於芝加哥藝術學院(School of the Art Institute of Chicago)。年輕時曾是手持畫筆、投入創作的美術系學生，後來轉修藝術史。曾在Berg er on Drawing一書中與 John Berger 對談 “Distance and Drawing”。另外著有How to Use Your Eyes、What Painting is，網路作品發表於Huffington Post。

■ 譯者簡介

陳榮彬

輔仁大學比較文學博士，研究興趣為「城市文學」與「形式主義、結構主義文學批評」，目前為清雲科技大學兼任英文講師。著有《當電影遇上爵士》，譯作總計二十本左右，包括《喬伊斯：永遠的都柏林人》、《莎士比亞書店》、《塵世樂園》、《騙局遊戲》，以及「浪人神探」Jack Reacher系列小說四本。

目錄: 本書所引用畫作一覽表

前言

謝辭

第一章 潛然淚下，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

• • • • • (收起)

[繪畫與眼淚](#) [下载链接1](#)

标签

艺术

藝術史

繪畫

JamesElkins

美术

視覺

美感

藝術

评论

为什么能感动？如何能感动？要怎样才能被感动？

18012015

眼泪这样的浪漫主义议题不仅在画作上，扩展到当代艺术雕塑及装置艺术的领域也是同样的。不管是“哭泣”还是“眼泪”，我认为都是在说一种情感上的共鸣，艺术家作为在本体与感受体之间的一种“精神力”连通艺术作品与观众，有着一种存在意义上的交流，好的艺术作品应该存在一种感觉与一种溢出所有领域并穿越它们的生命力量直接挂

钩，从而构成感觉的“情感”时刻「德勒兹语」。

好读，虽然观赏任何艺术作品产生的都是自己的主观感受，但书籍里提到的观点提供了不同的思考维度。

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；隔了2年看，回味太好了，有些想法在看完以后一直影响着我

很有意思的看畫書籍，我們都應該要有自己的感受，而非捧著一堆專業知識來千篇一律地解讀同一作品，這樣還有什麼意思？作者從專業的角度，深入淺出地帶領讀者了解，欣賞畫作可以是很私人的體驗，可以是完全主觀的感受，更可以是不顧一切的盲目。反正「作者已死」，盡管有多精闢的論述來詮釋該畫作，那都不會是我們自身的體悟。這本書開啟了我對畫作欣賞的多元角度，也影響了我對其他事物的解讀方式，如文化資產，更對我的生活美學起到認識自我的作用，是一本不可多得的賞畫讀物。

[繪畫與眼淚 下载链接1](#)

书评

“20世纪艺术的目的在于引发各种相关问题的探讨，但它们和强烈的反应毫无关系。视觉艺术家……发挥想象将他们创作的绘画与各种哲学、历史、评判、政治、性别研究和心理分析相联系。甚至，最近出现的一些作品具有强烈的自觉意识和自我解释的倾向。……哭泣与当代艺术不合拍…

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怀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…

梁文道：我们看电影也时候会哭，看电视剧也时候会哭，甚至看照片也都有人会哭，但是你有没有试过看画把你看哭呢？恐怕这个经验并不是每个人都有，甚至可以说有的人，才是怪胎，才是异类，在我们日常生活中我们太少见会有人看画能看哭了。那么于是

就有一位学者对这个问题感到好...

曾有一段很私密的觀畫經驗，為朋友的畫作寫下最直接的觀後感。在一段文字裡我如此描述：「痛苦的時候無法說清那種疼痛。哀傷都要背離了，淚水都要蕩無了。世界不斷前行。」一直無法忘懷當時的閱讀感受，那靜止的畫作透來隱晦而複雜的哀傷，剎那間與我自身的處境相聯結。偶爾...

本次的读后感只能停留在第八章 “Crying because time passes(pages203)” .(今天上了企业文化课,老师讲说凡事都要解释,比如你上课迟到必须给我解释.所以以后要做一个直言且正直的孩子.想解释一下为什么15天还没有看完:开学前身体不适应打点滴4天连夜发高烧咳嗽,然后开学无...

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...

[繪畫與眼淚](#) [下载链接1](#)