

看不懂的艺术

Modern Art

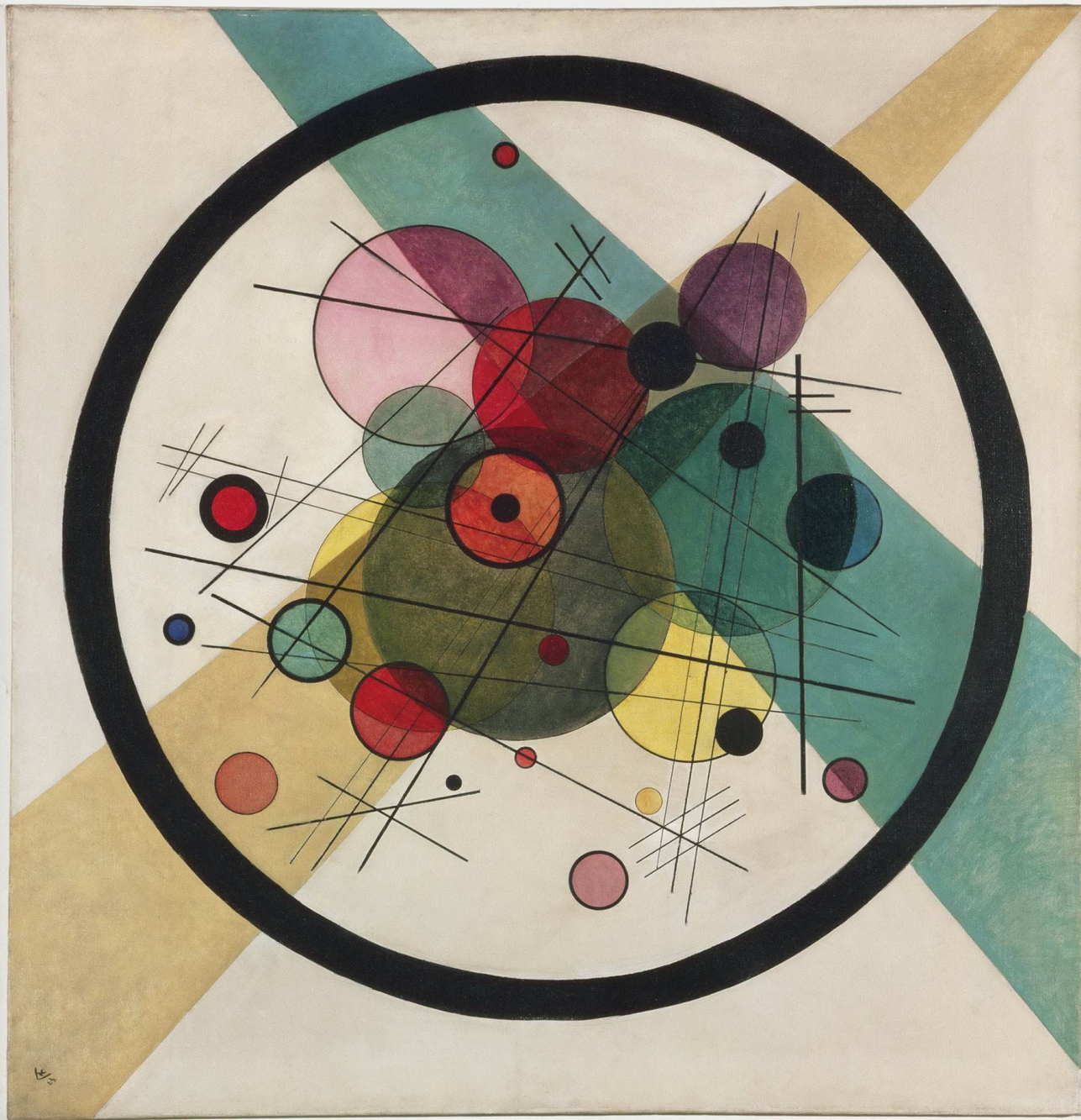

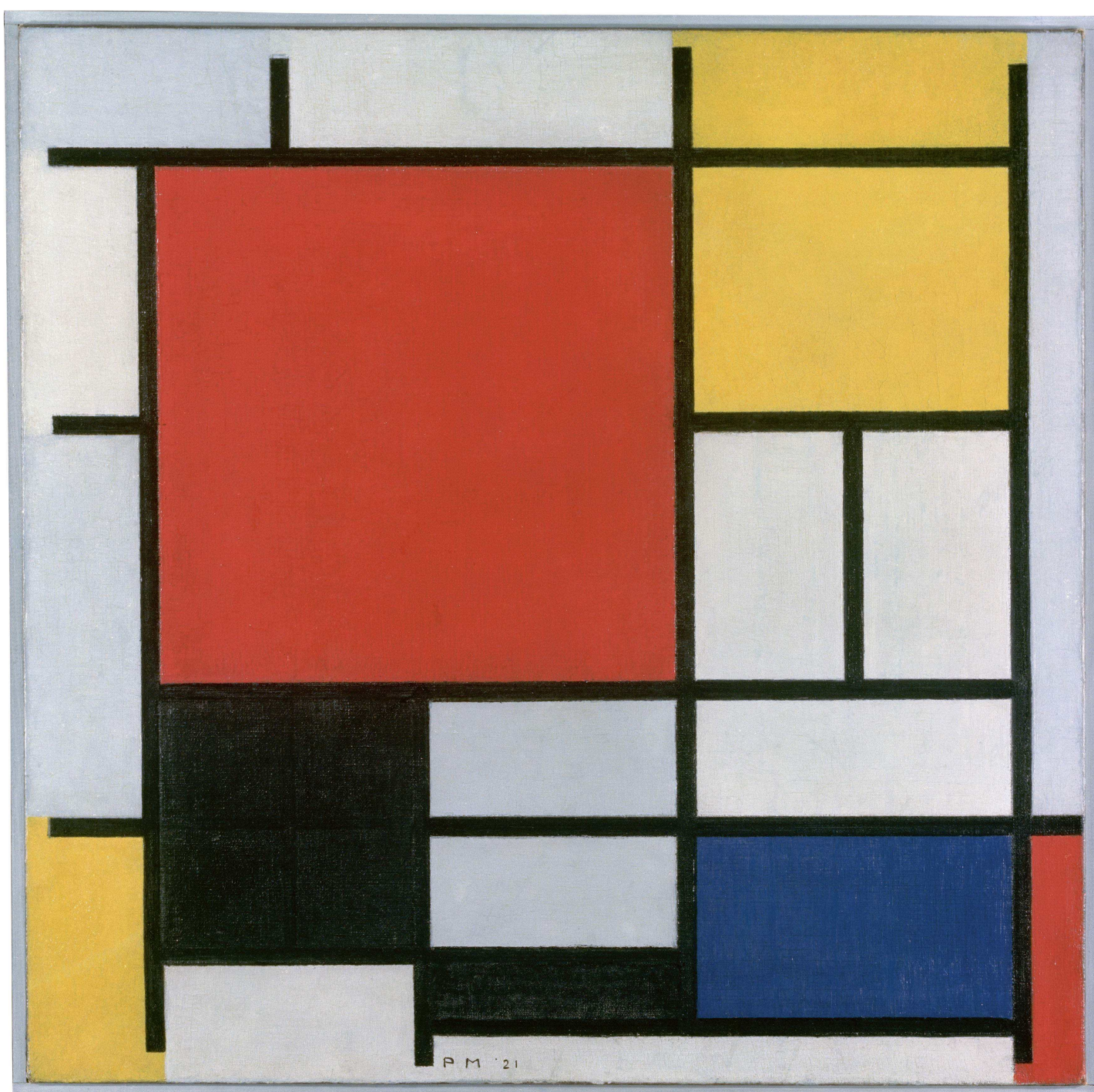

莫奈《印象.日出》1872年

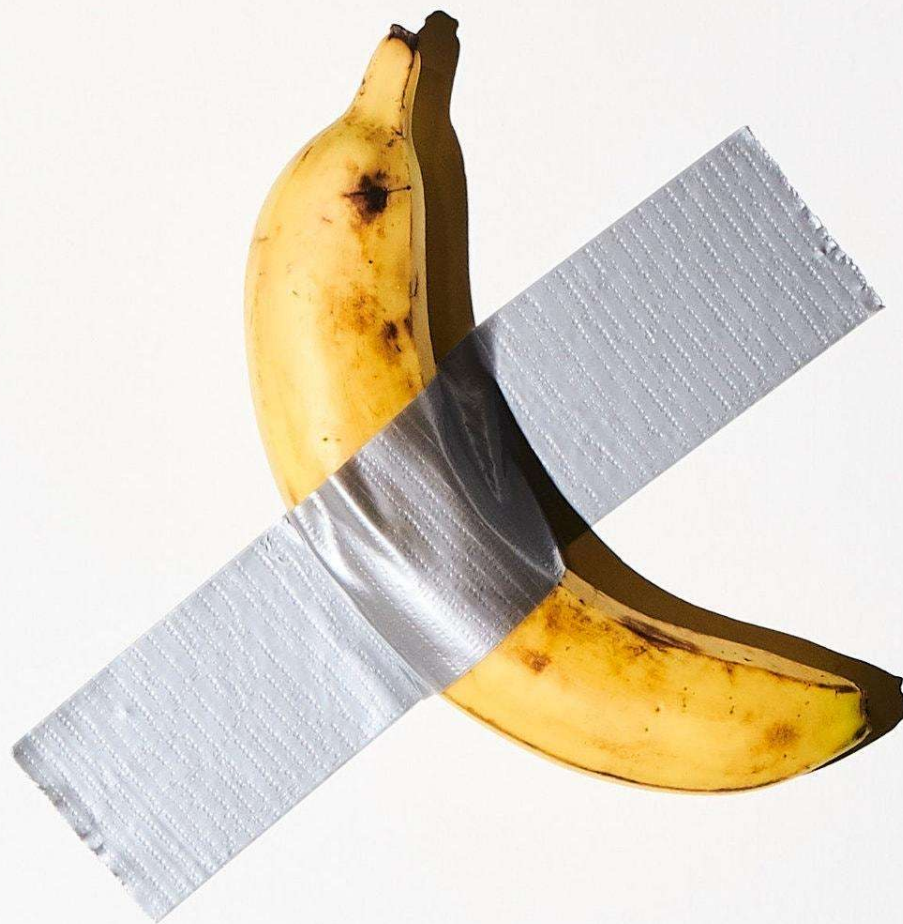

P M '21

二小书法

什么

玩意

WHAT THE F?

《草地上的午餐》马奈 1863

画其所见

画其所知

《雅典学院》拉斐尔

高更《我们是谁，我们从何而来？我们向何处去？》1897

《星空》梵高

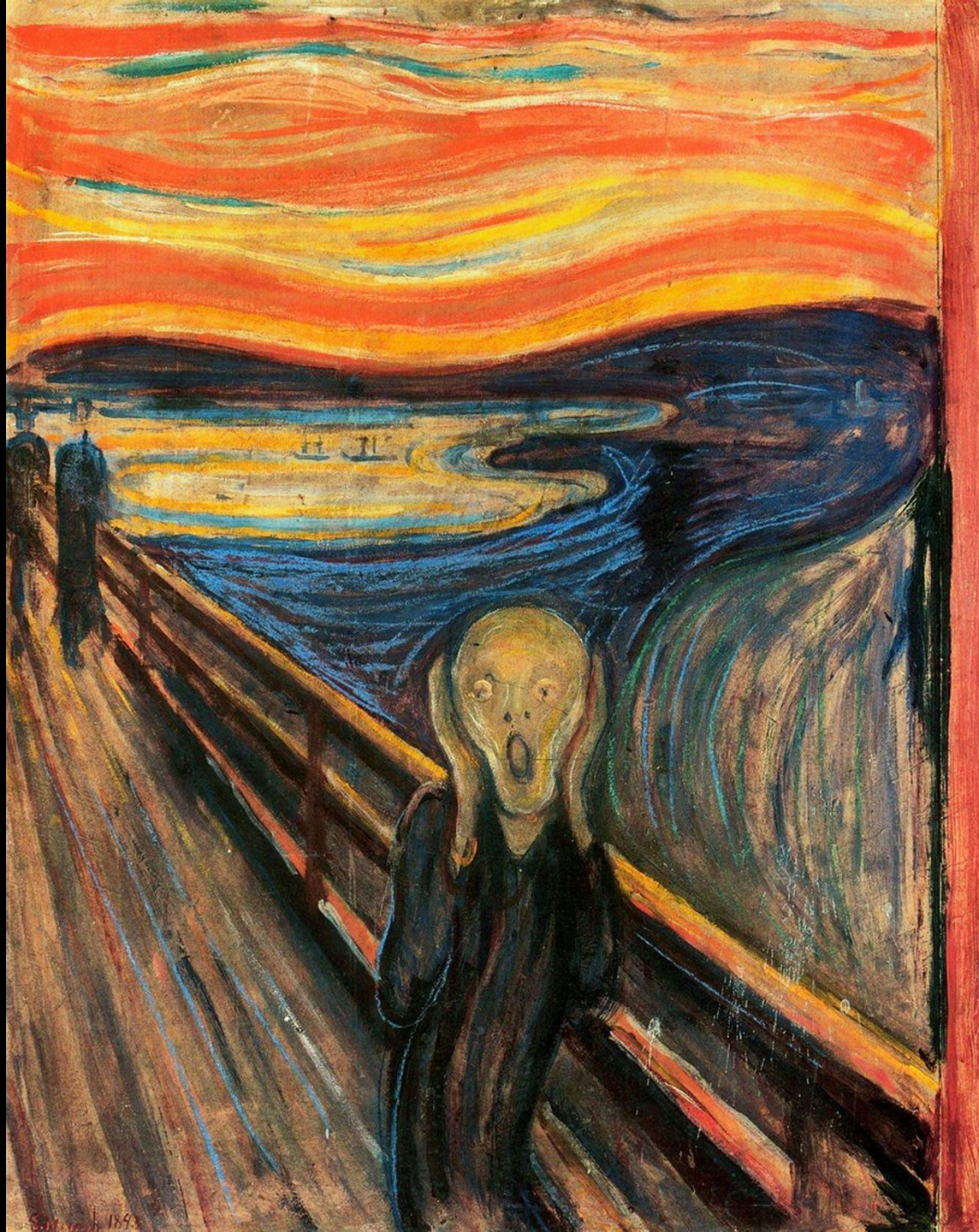
画其所知 > 画其所见

爱德华·蒙克
Edvard Munch
1863年—1944年

挪威表现主义画家、版画复制匠，现代表现主义绘画的先驱。

《呐喊》蒙克1893

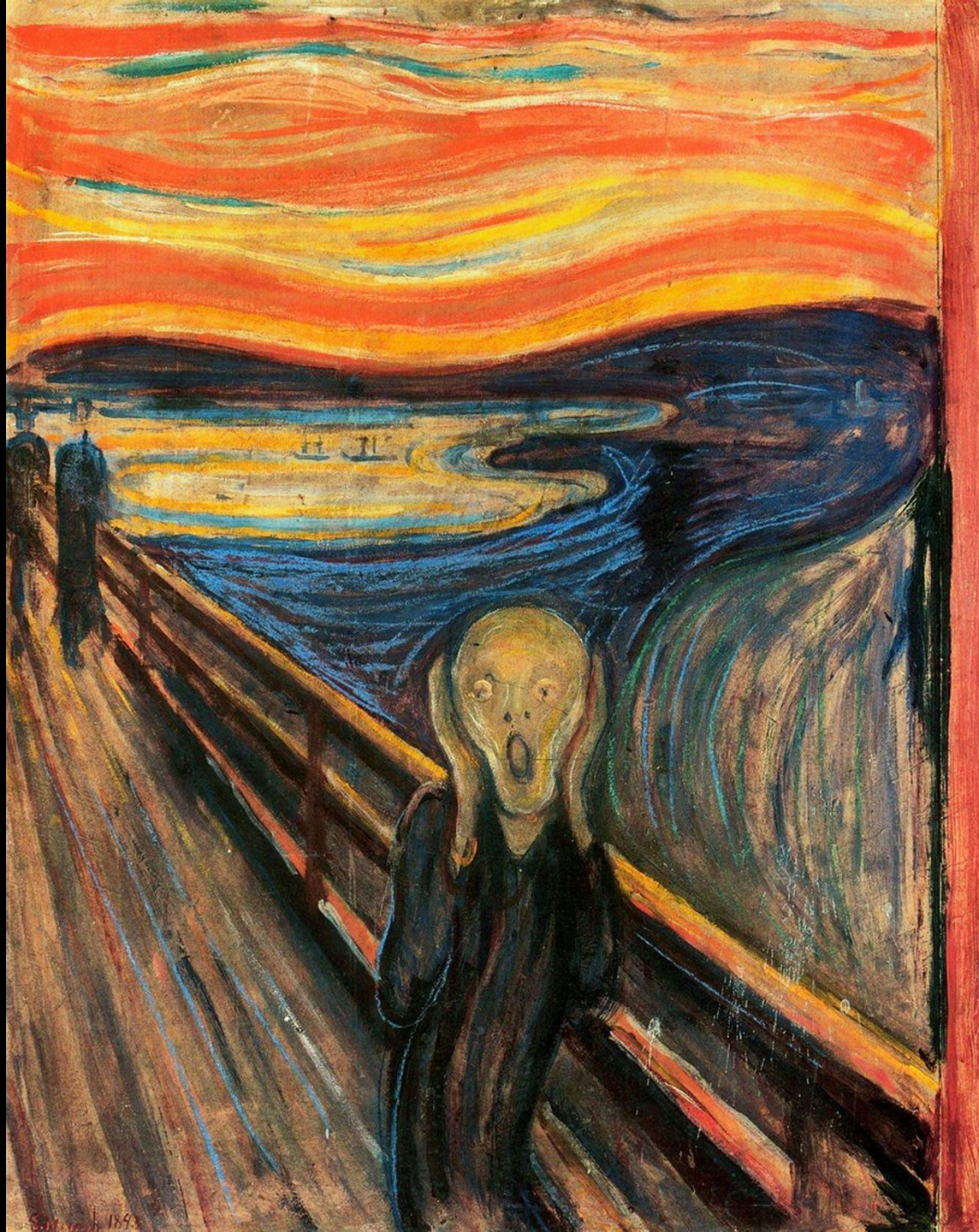
《卡尔约翰大道的夜景》 蒙克1891

《病房里的死亡》 蒙克1893

《呐喊》蒙克1893

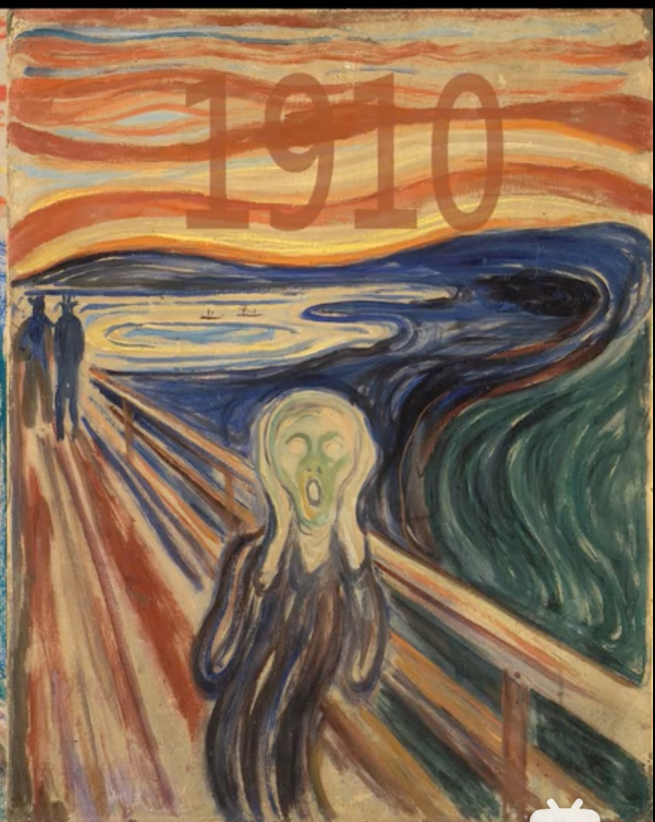
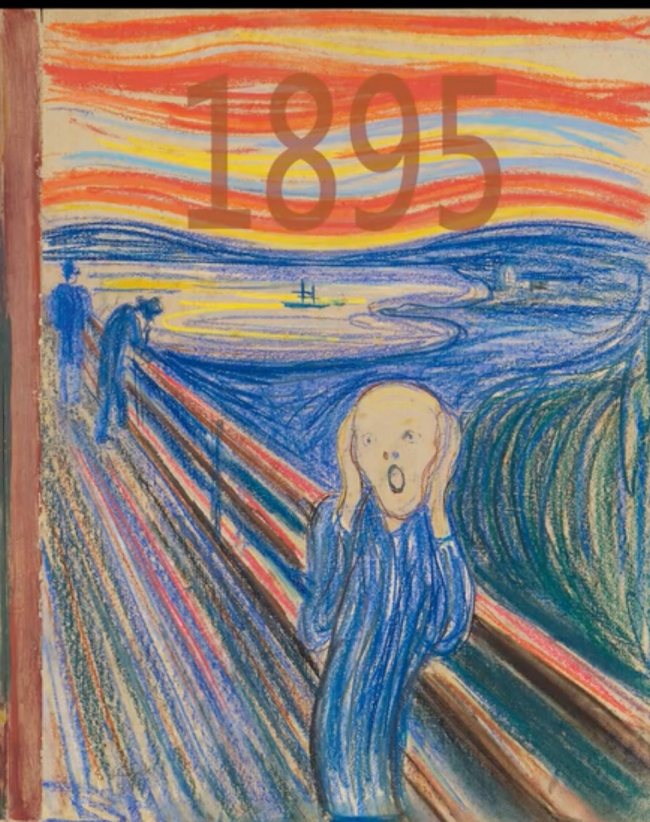

「 I was walking along the road with two friends
the sun was setting
suddenly the sky turned blood red
I paused, feeling exhausted, and leaned on the fence
there was blood and tongues of fire above the blue-black fjord and the city
my friends walked on
I stood there trembling with anxiety
and I sensed an infinite scream passing through nature 」

1893

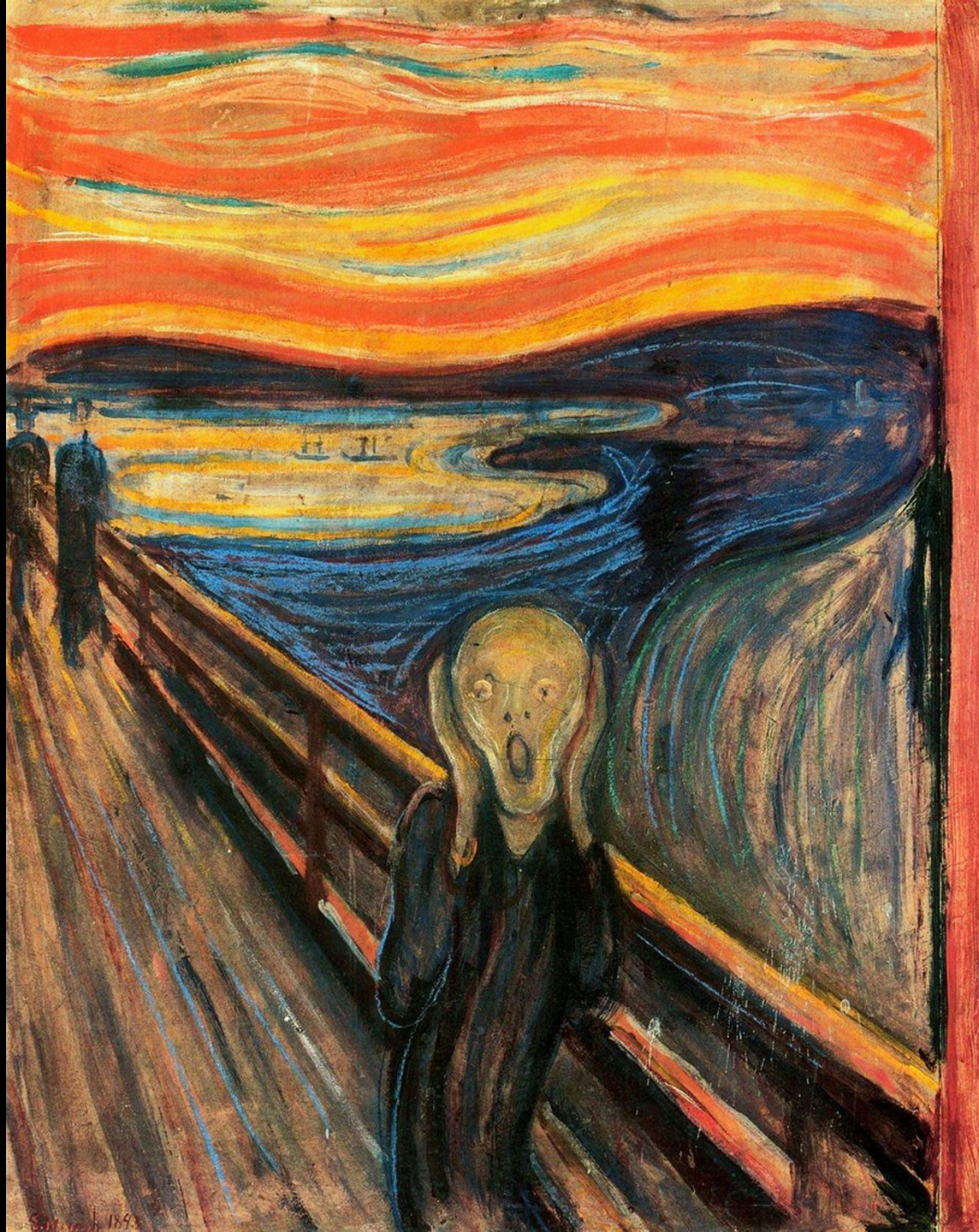

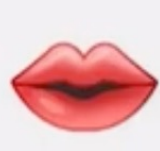
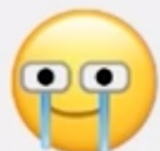
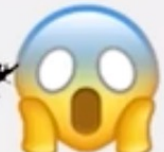
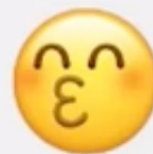
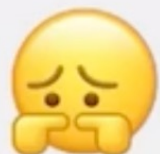
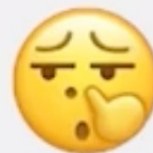

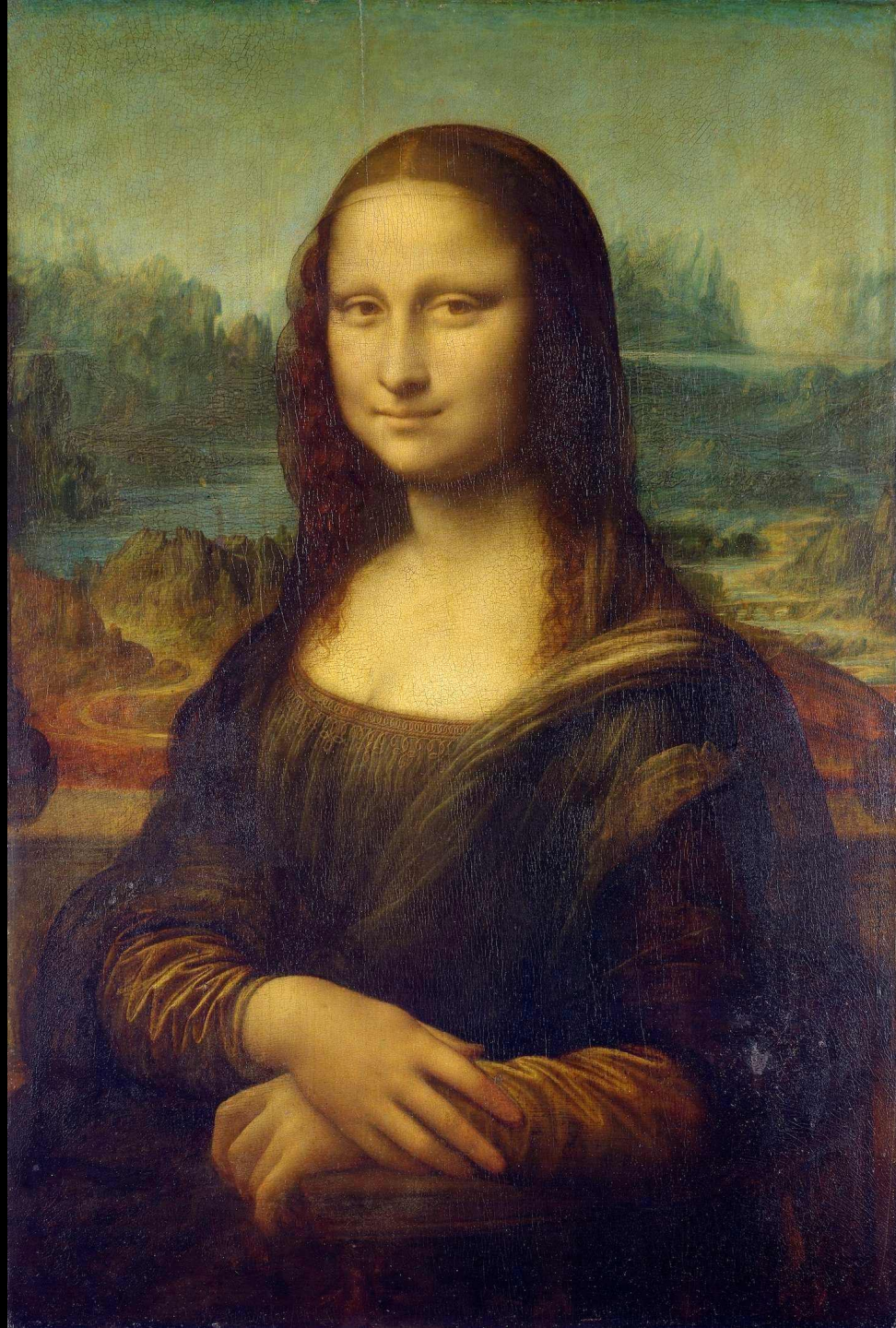

《呐喊》蒙克1893

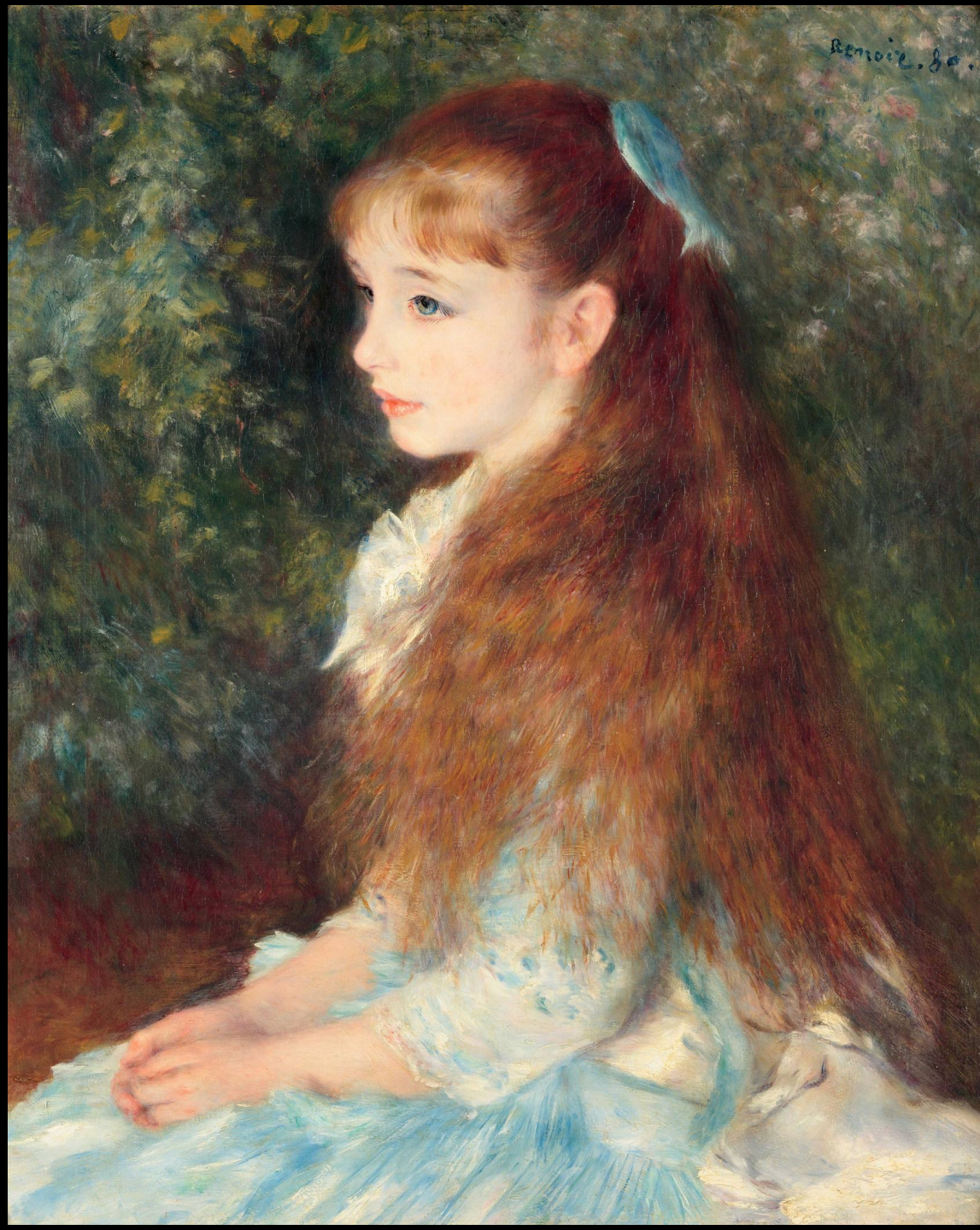

BONAPARTE

KAROLVS MAGNIS MP

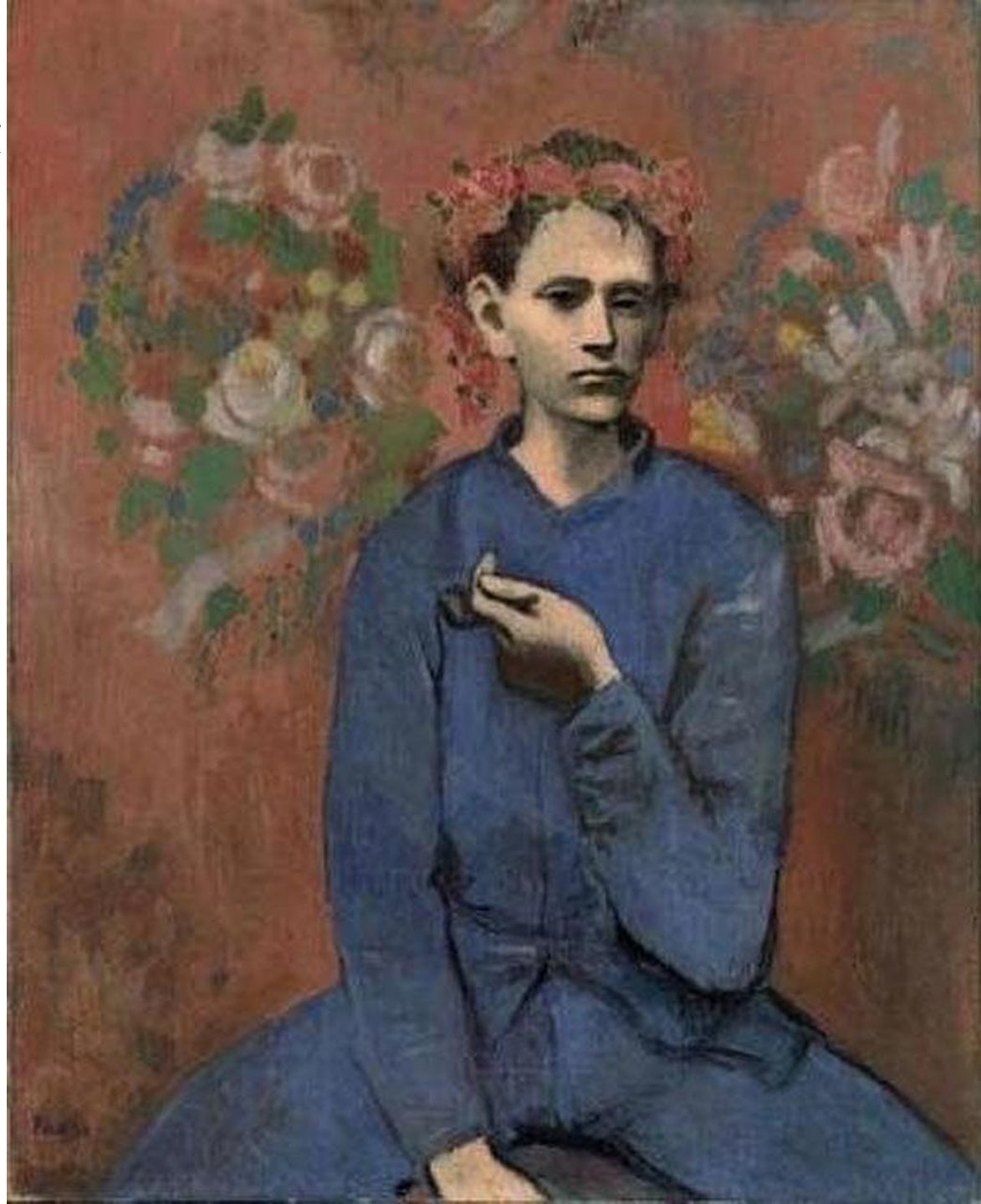

巴勃罗·毕加索（1881年~1973年）
西班牙画家、雕塑家，西方现代派绘画的主要代表。

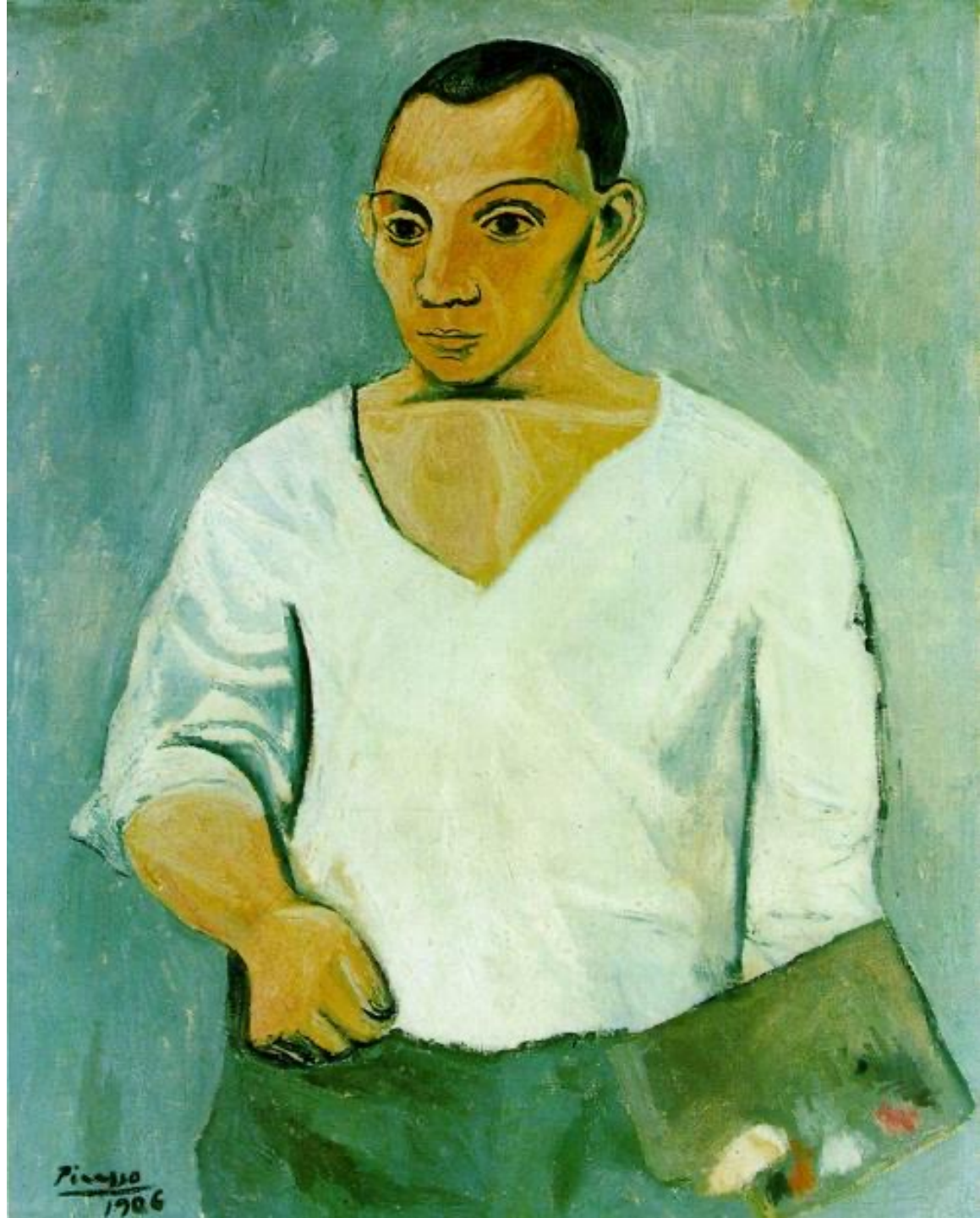
毕加索
老吉他手
1903

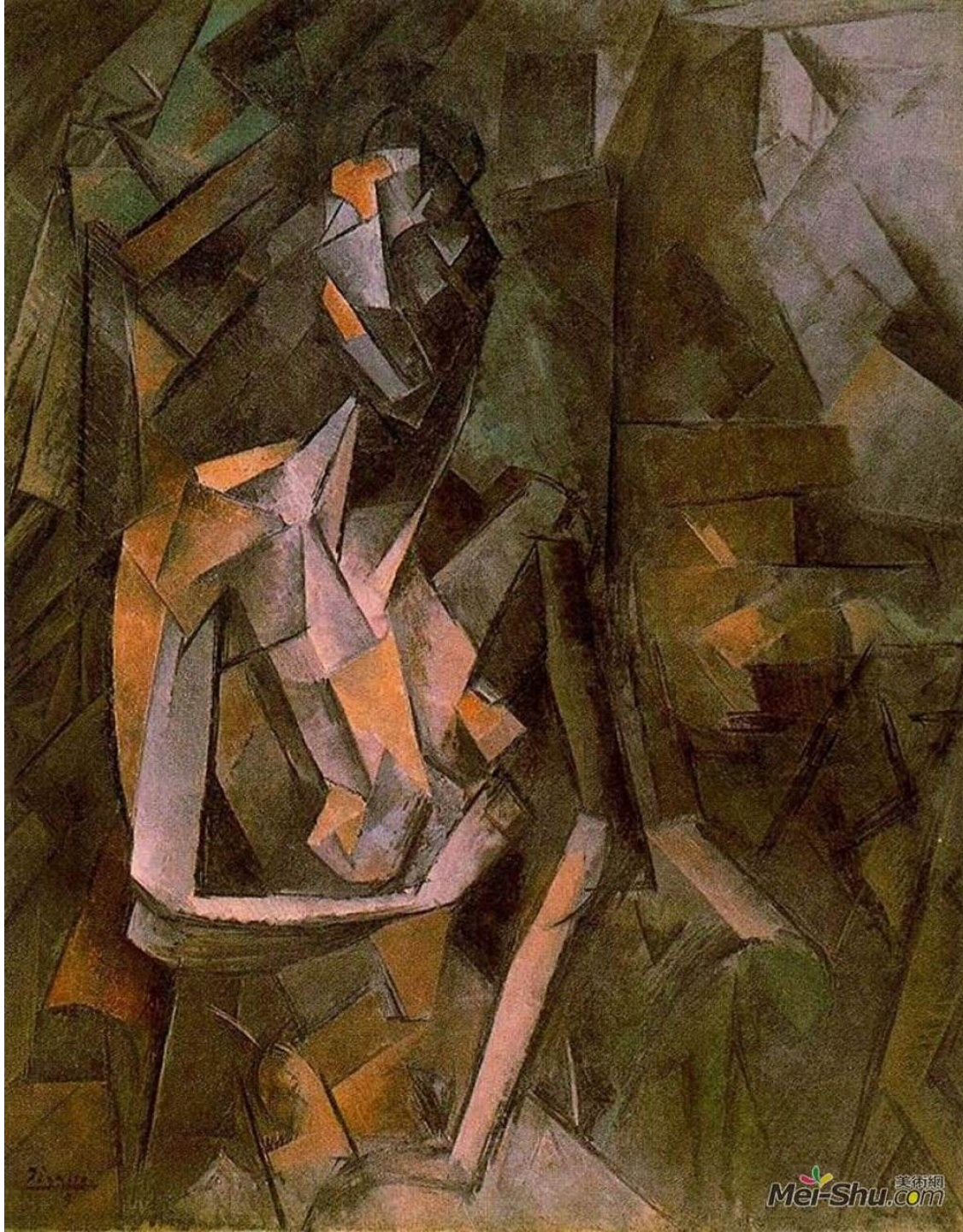
毕加索
拿烟斗的男孩
1905

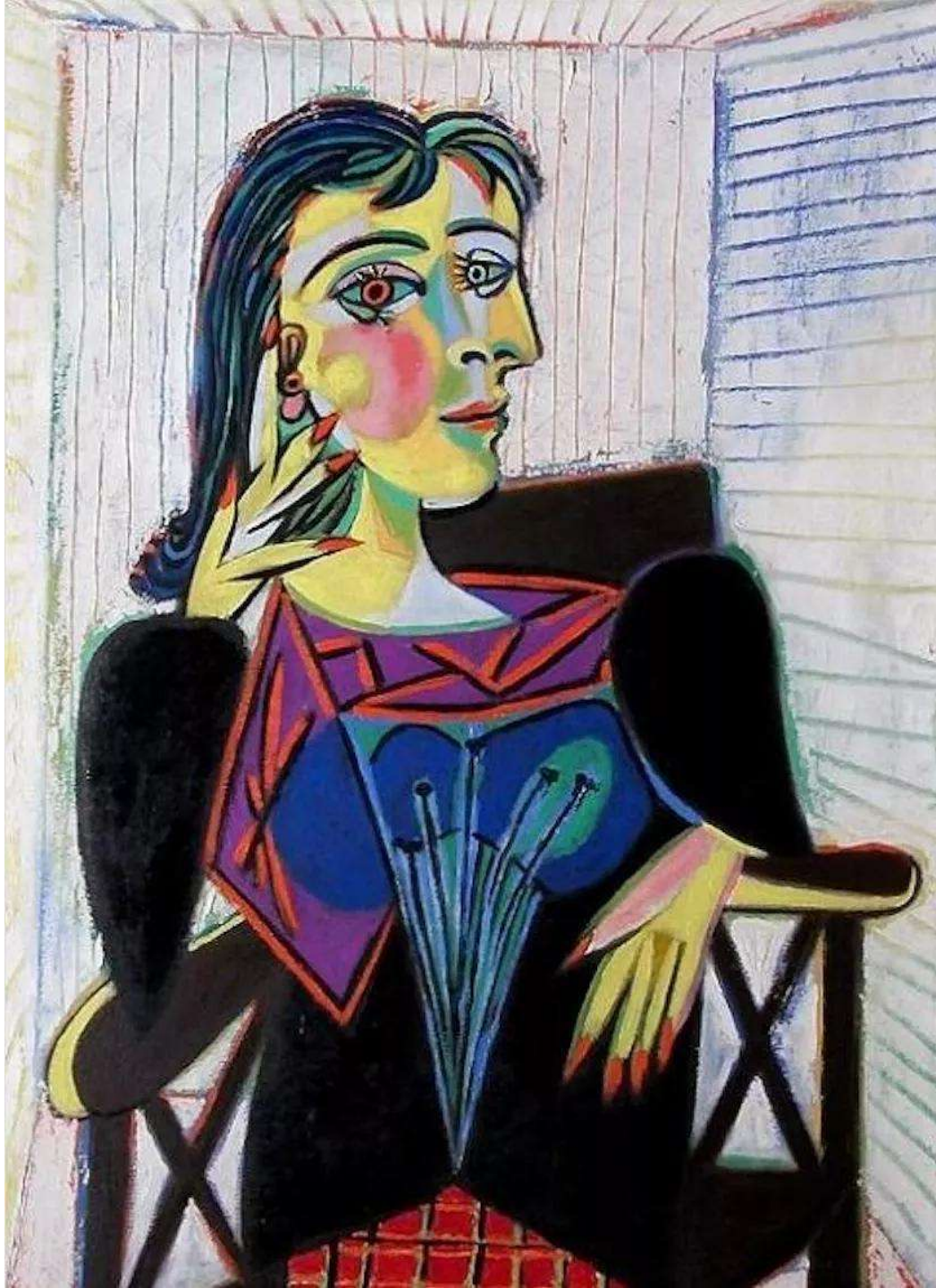
毕加索
自画像
1906

毕加索
静坐的裸女
1910

毕加索
朵拉肖像
1937

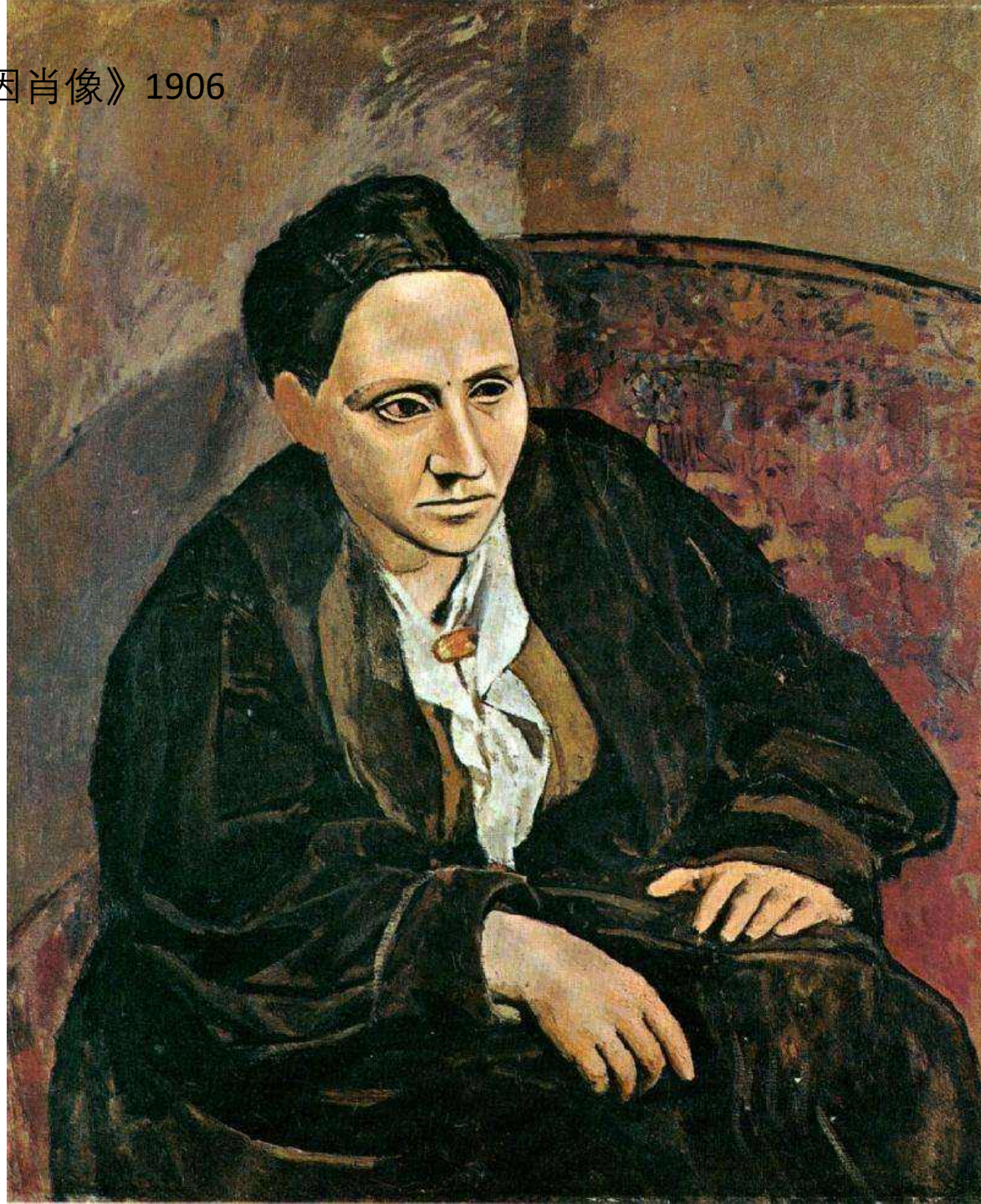

《第一次圣餐》
毕加索
1896

《斯坦因肖像》 1906

PROSPETTIVA
DEL BATTISTERO

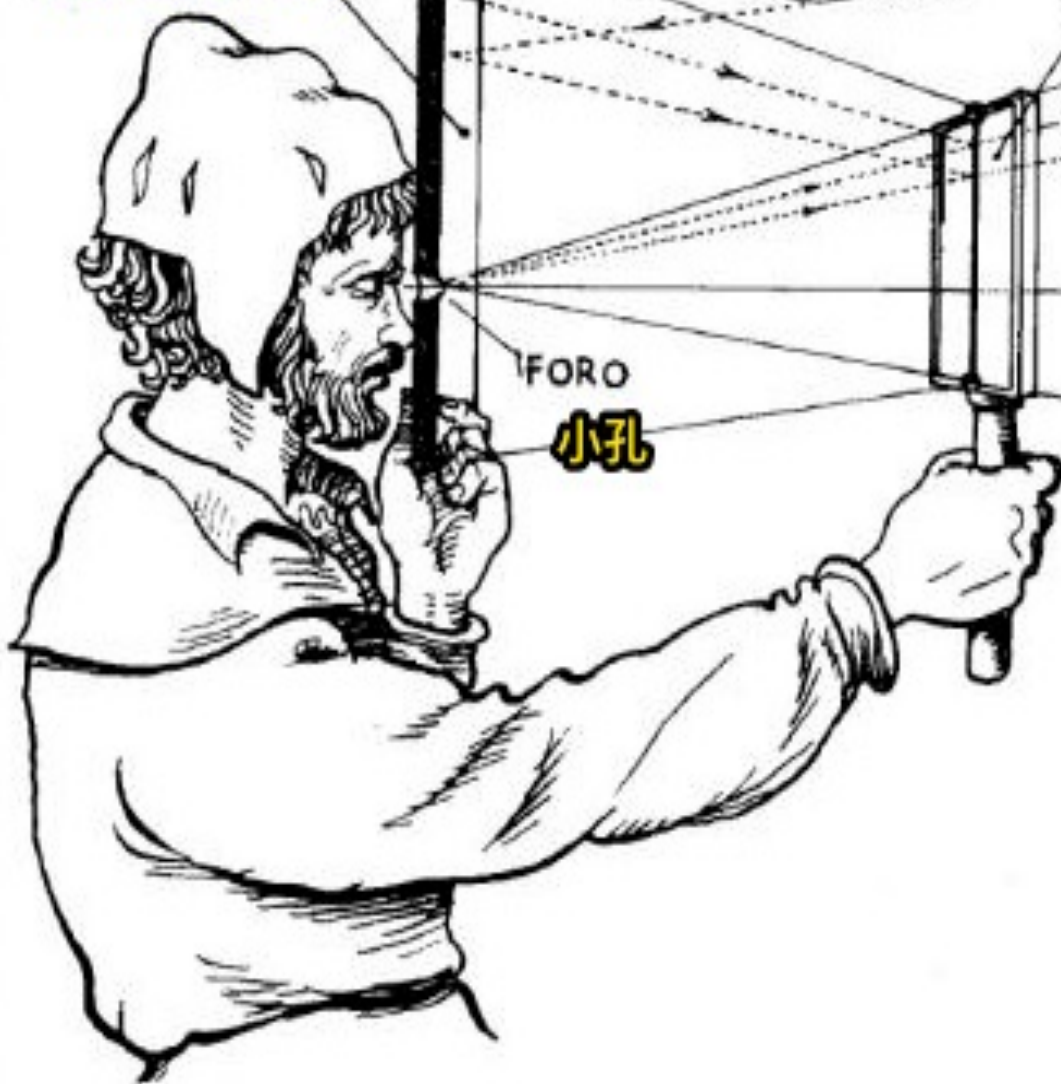
洗礼堂透视图

SPECCHIO 镜子

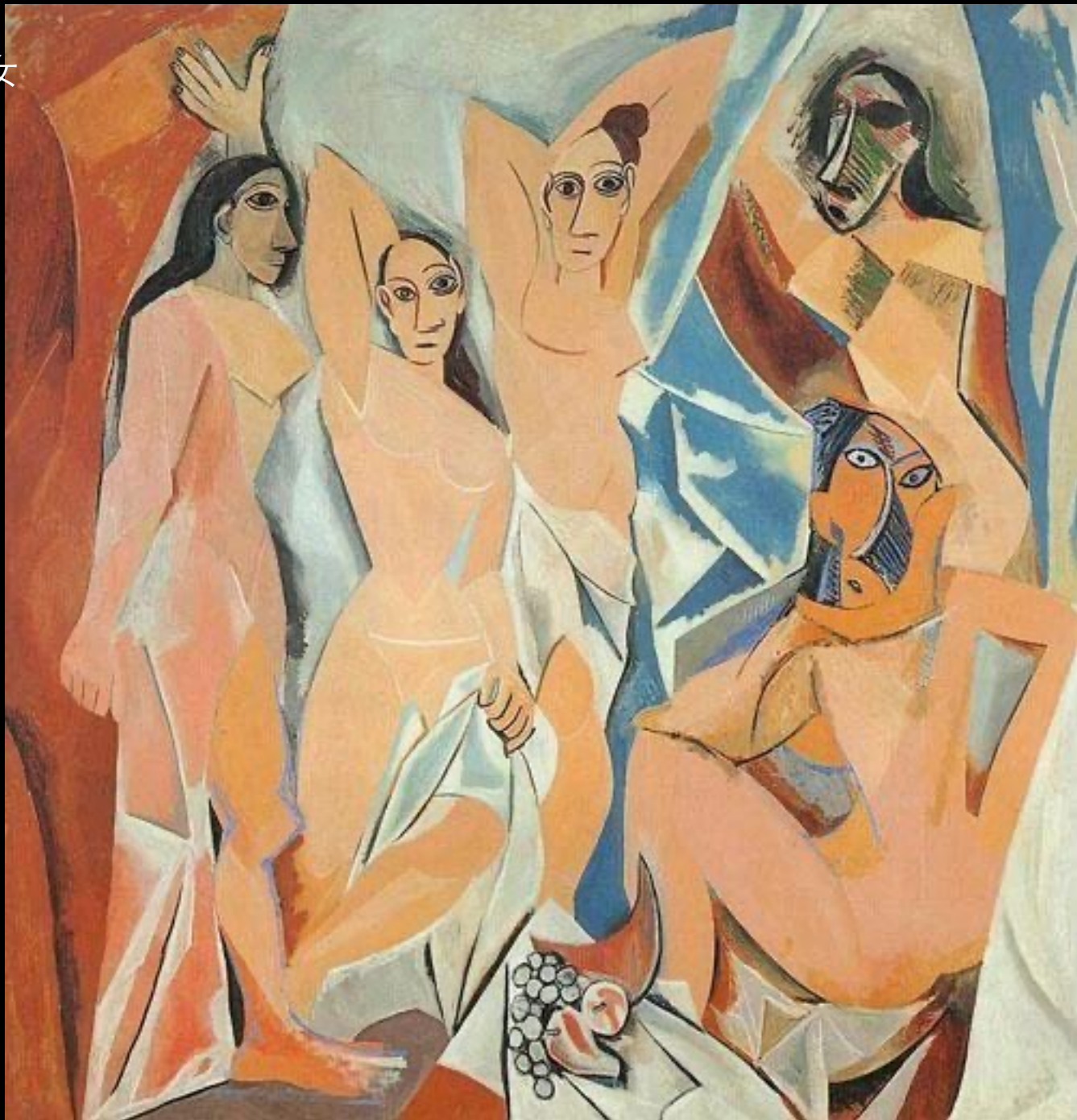
FORO
小孔

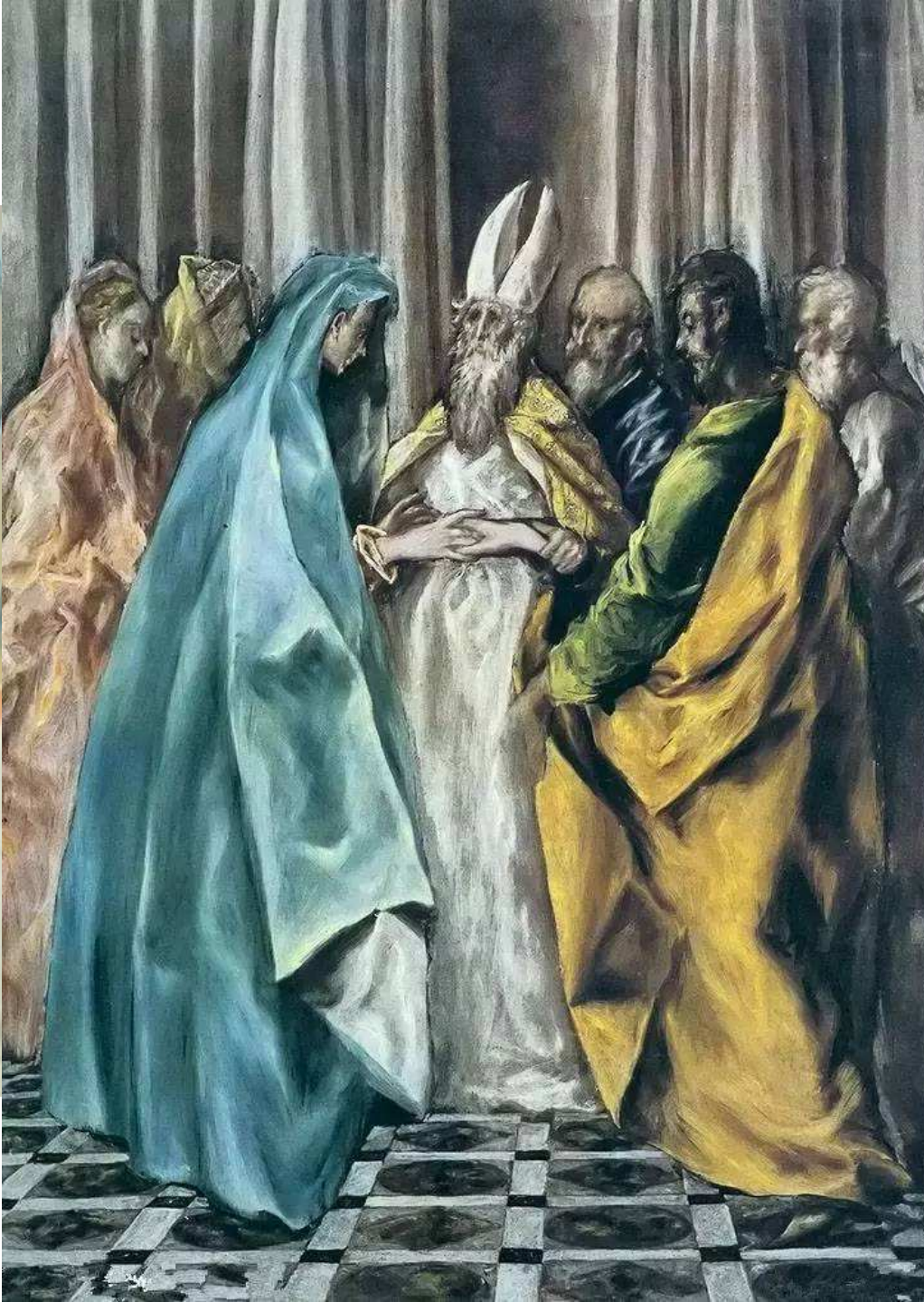
IMMAGINE
VIRTUALE
DEL
BATTISTERO

洗礼堂真
实图景

亚威农少女
毕加索
1907

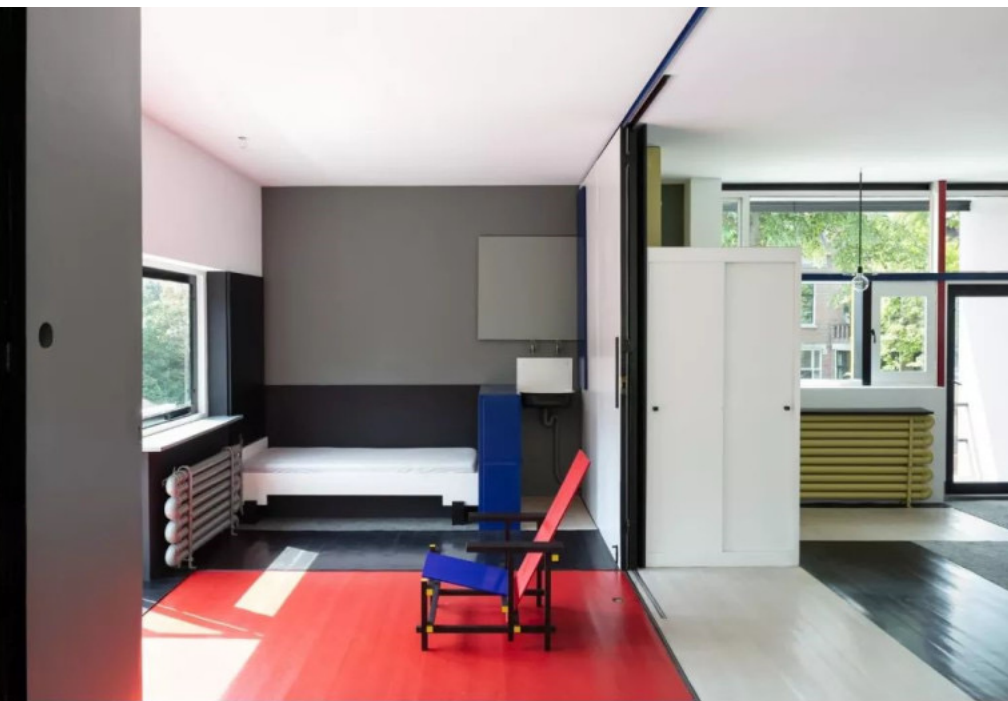

亚威农少女
毕加索
1907

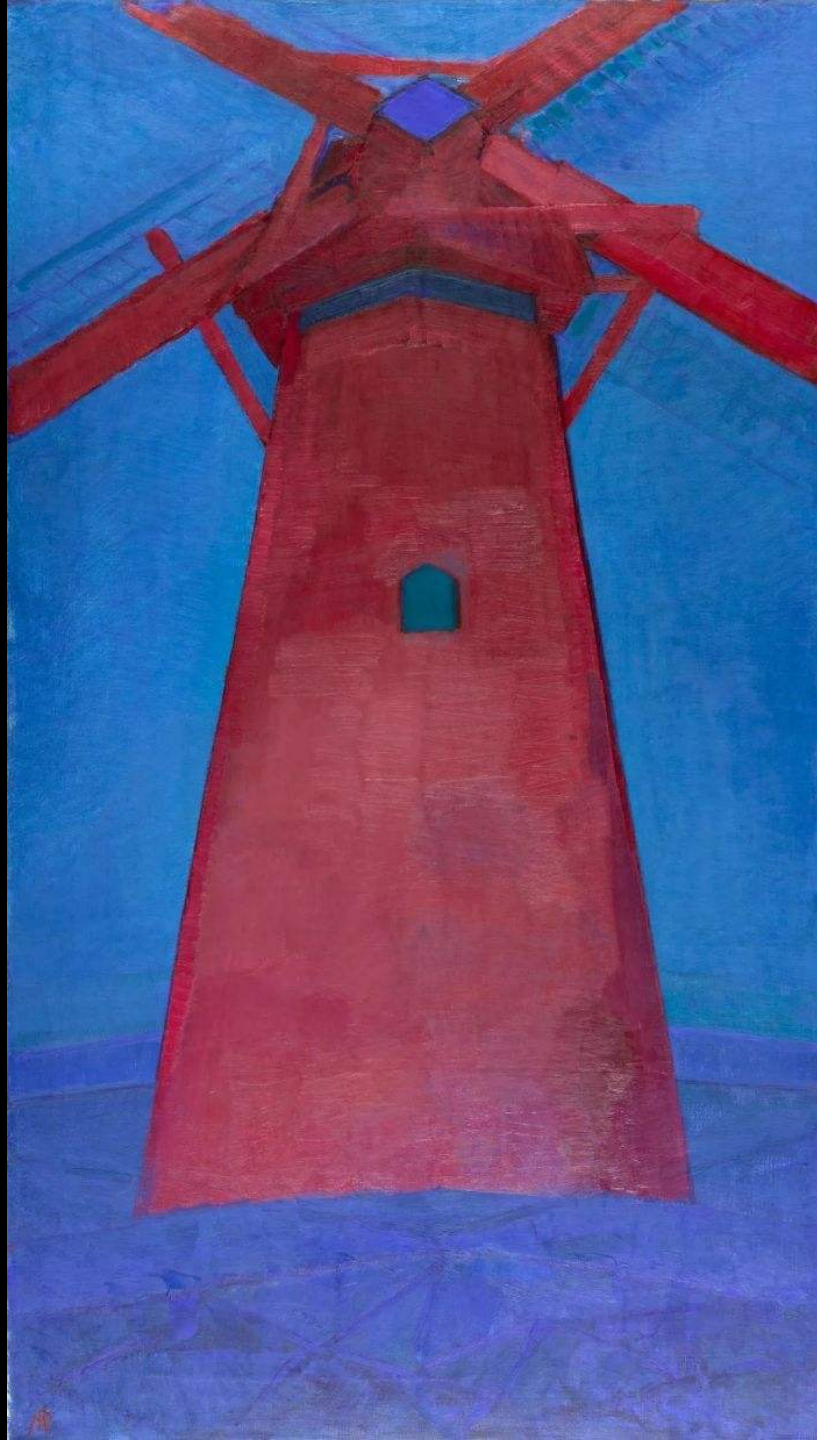

皮特·科内利斯·蒙德里安

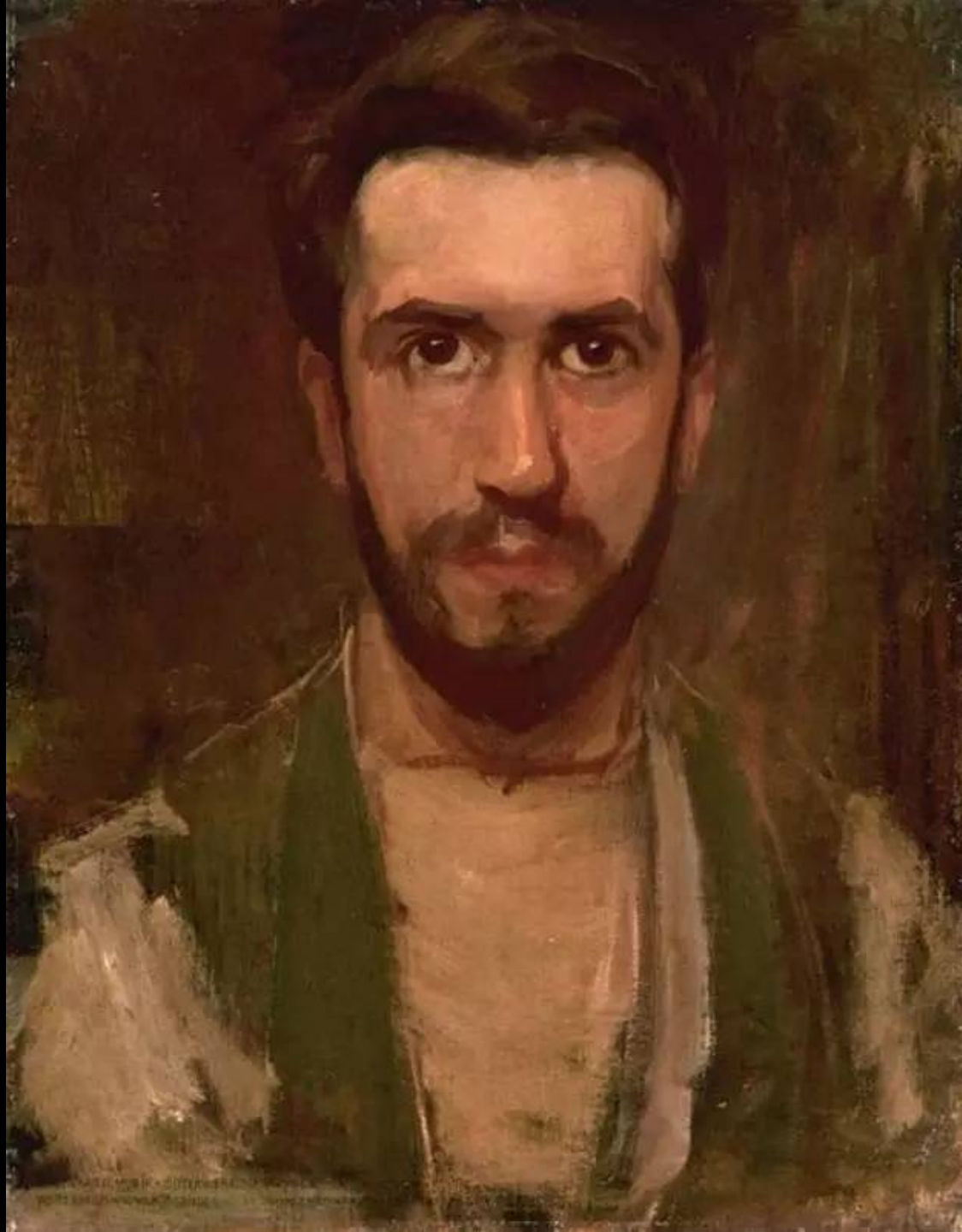
1872年－1944年

荷兰画家，风格派运动幕后艺术家和非具象绘画的创始者之一，对后世的建筑、设计等影响很大。

蒙德里安
红色磨坊
1911

蒙德里安
自画像
1900

蒙德里安
夜景
1908

蒙德里安
树林
1908

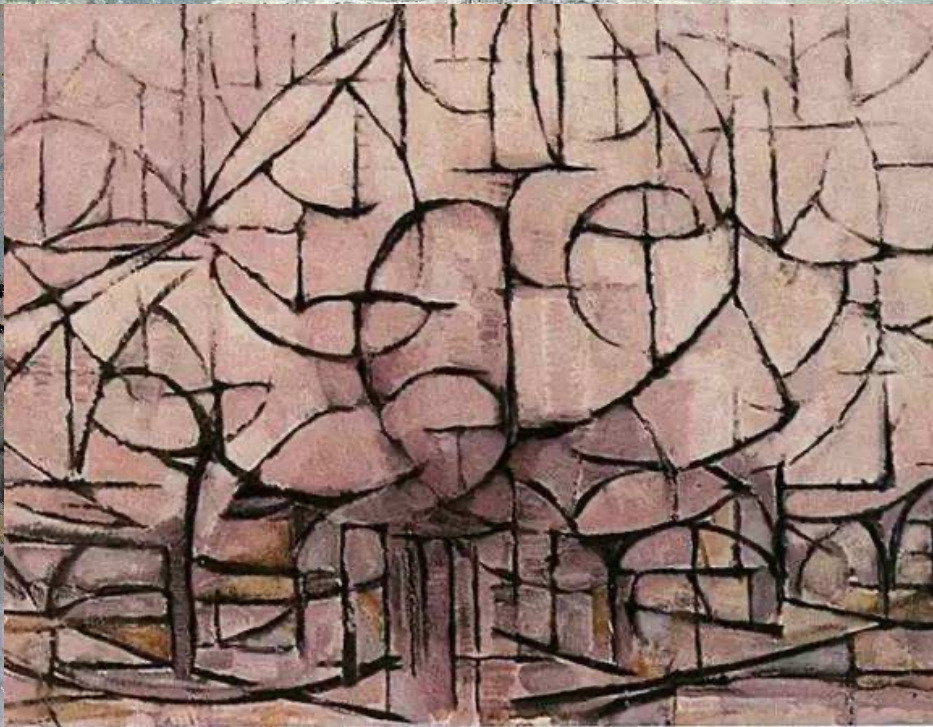
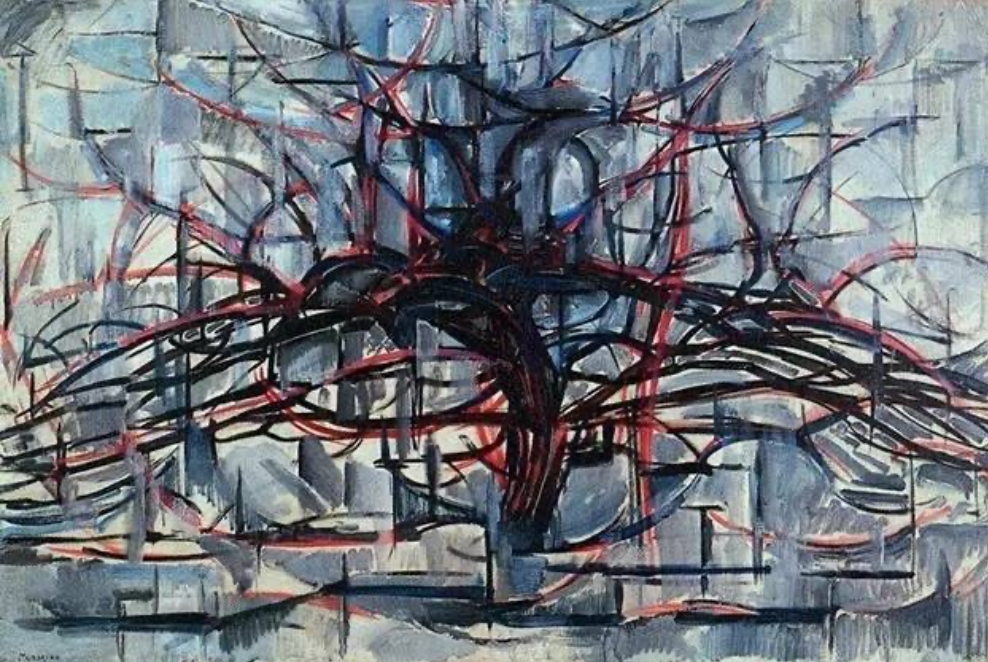

蒙德里安
进化
1911

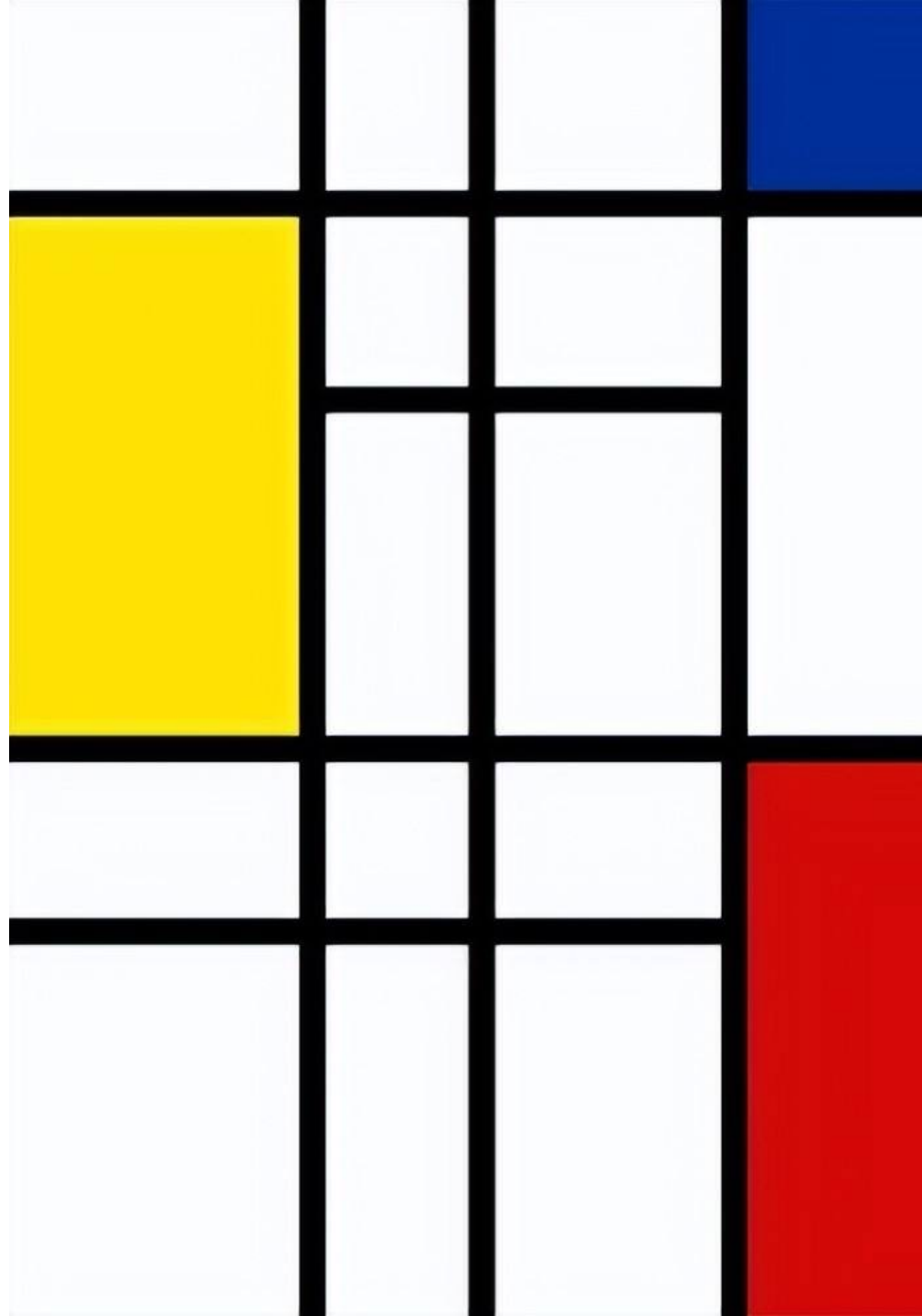
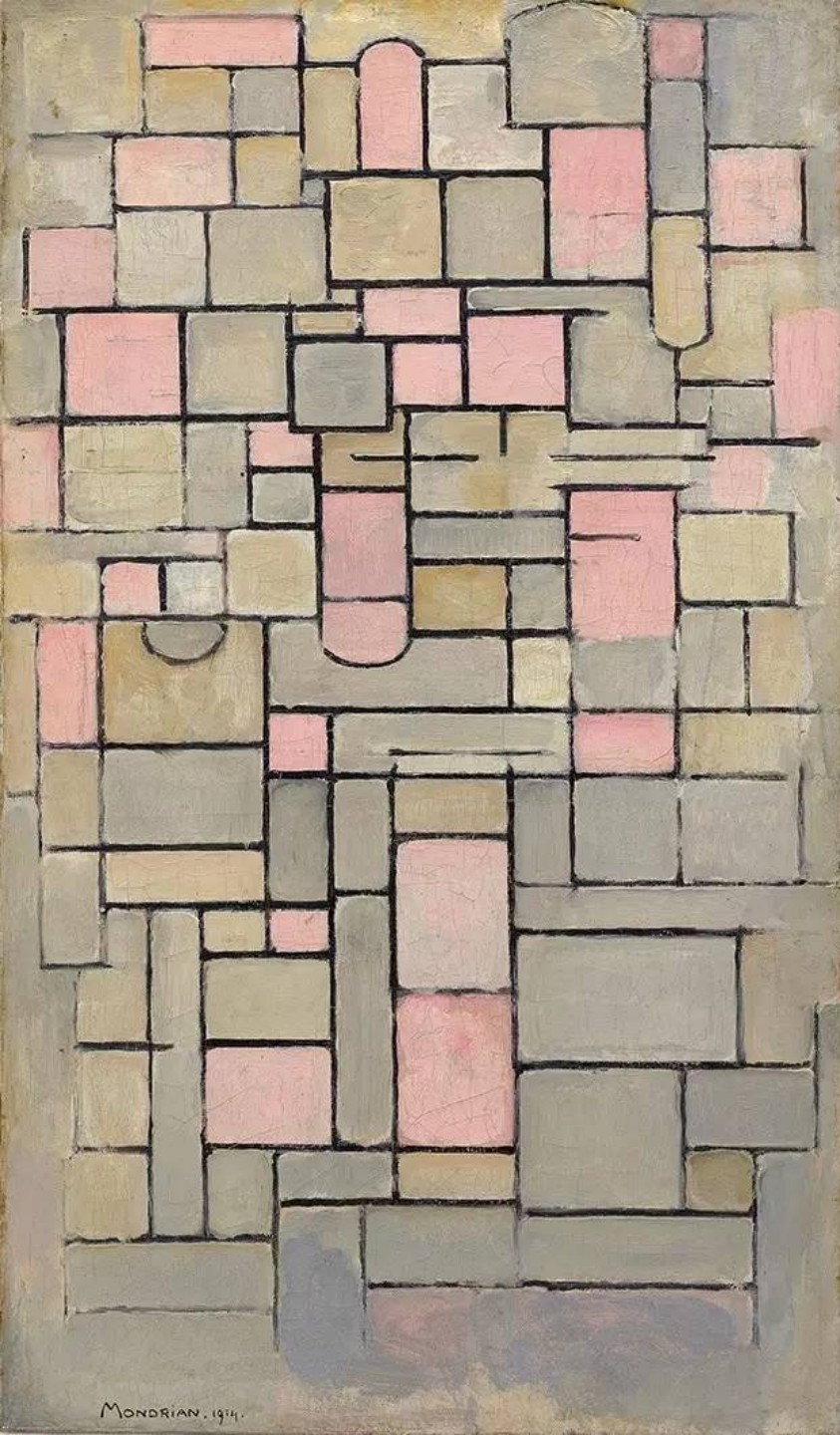
女士肖像
蒙德里安
1912

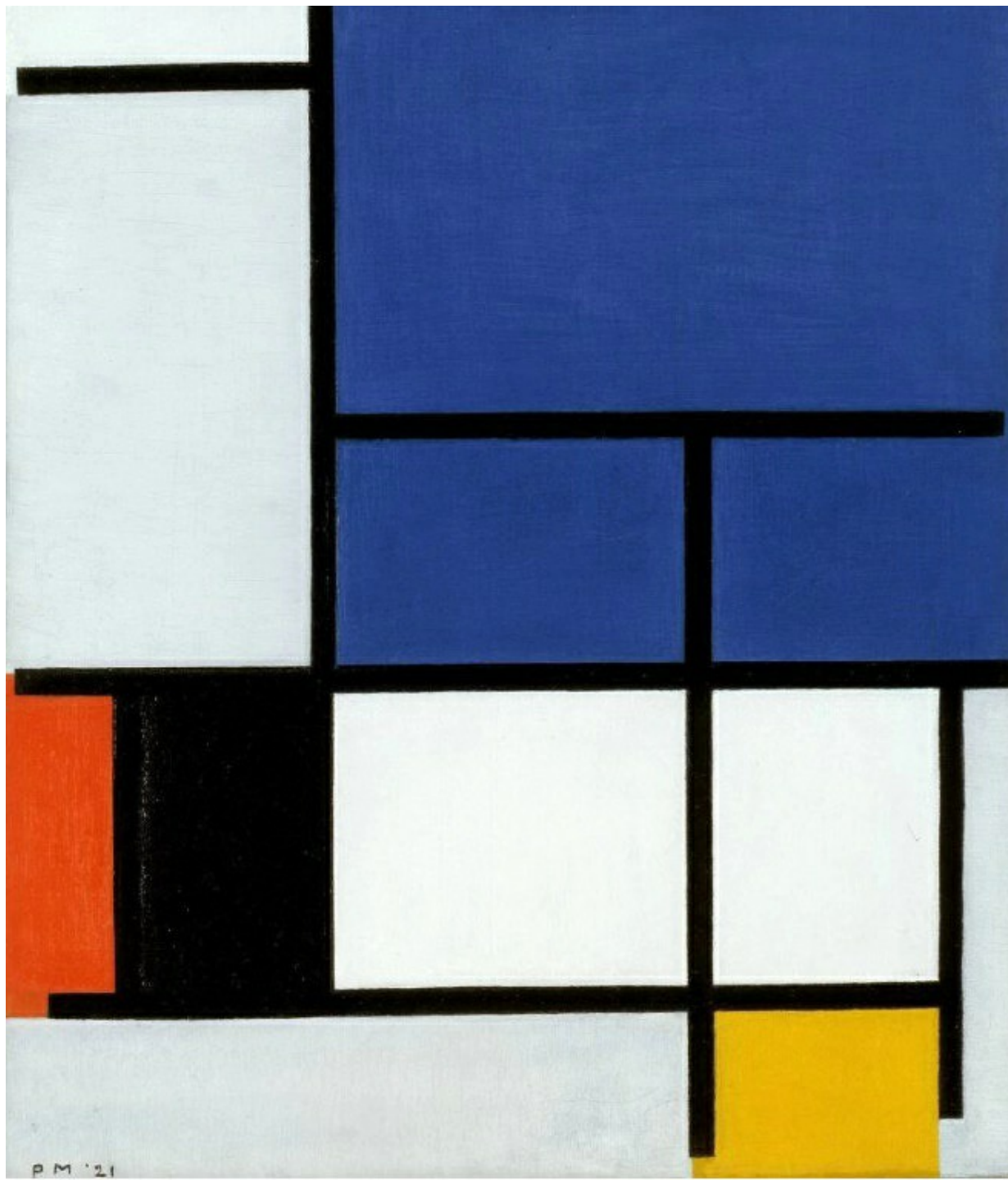

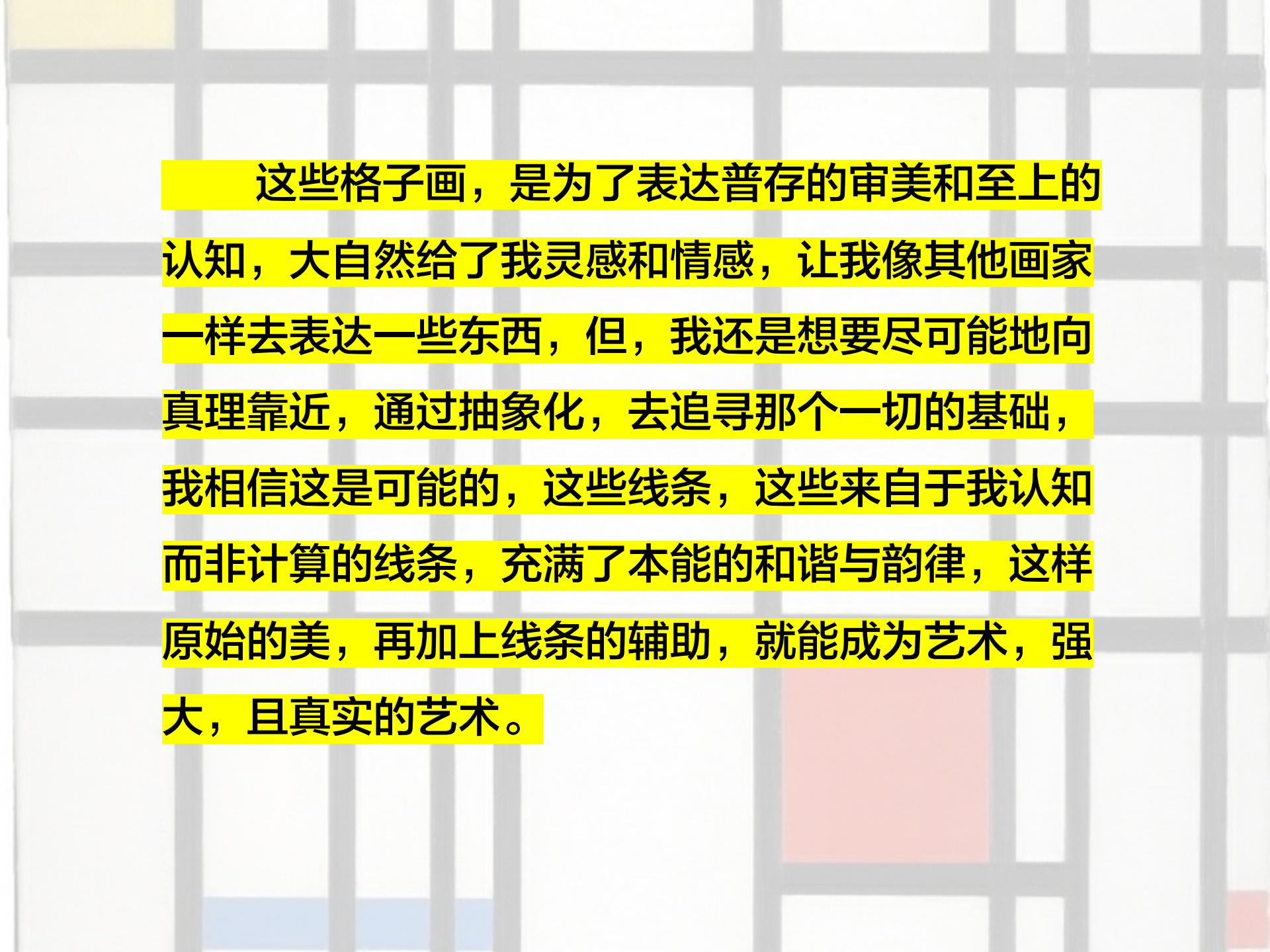

蒙德里安
场景3：椭圆构图
1914

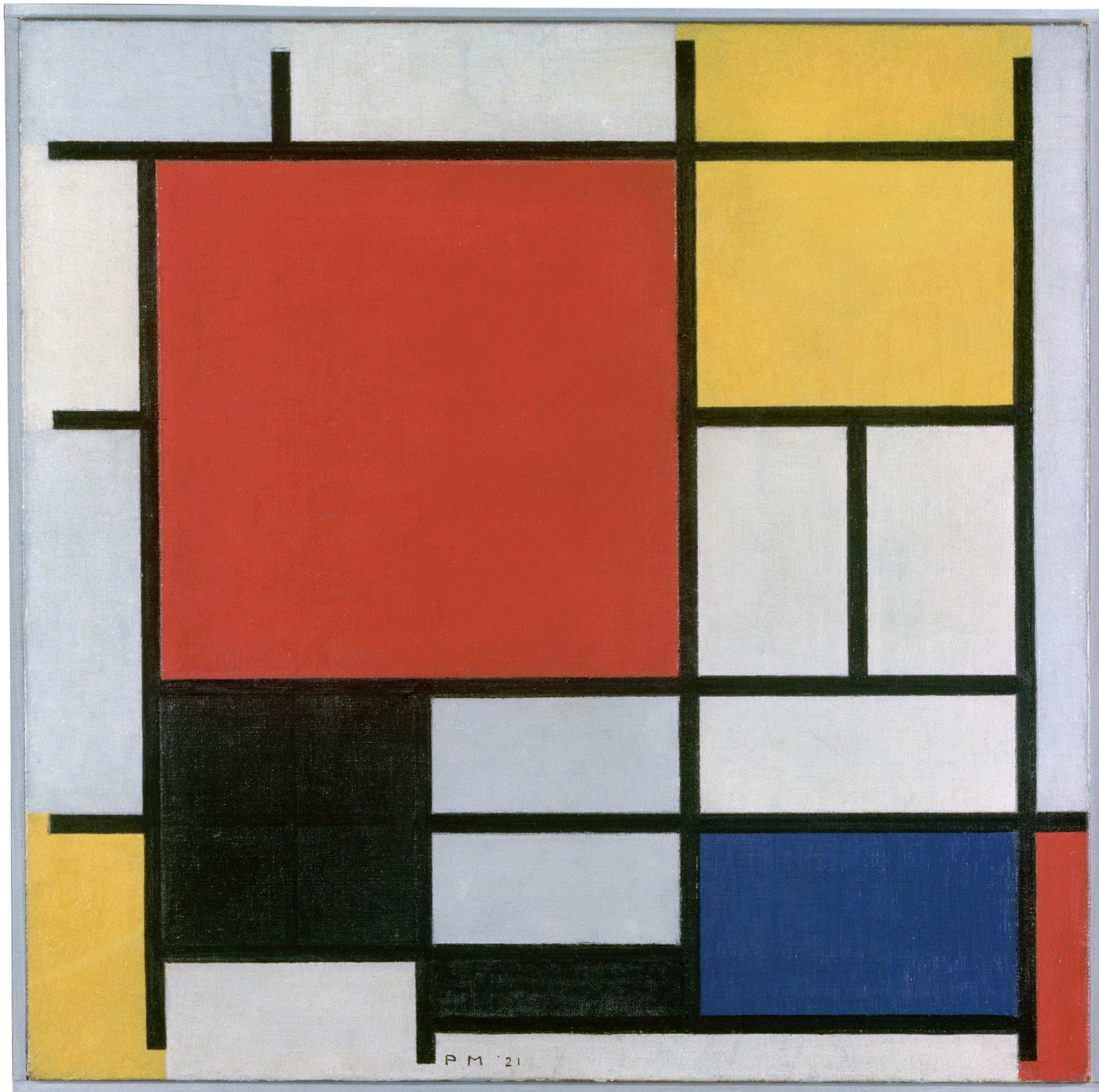

这些格子画，是为了表达普存的审美和至上的认知，大自然给了我灵感和情感，让我像其他画家一样去表达一些东西，但，我还是想要尽可能地向真理靠近，通过抽象化，去追寻那个一切的基础，我相信这是可能的，这些线条，这些来自于我认知而非计算的线条，充满了本能的和谐与韵律，这样原始的美，再加上线条的辅助，就能成为艺术，强大，且真实的艺术。

New York (City). Independent
artists Society of

Catalogue

020. n 48

In 2 an 7

OF THE

1917
First Annual Exhibition

OF

*The Society
of Independent Artists*

(INCORPORATED)

Grand Central Palace

Lexington Ave. and 46th St.

From April 10th to May 6th, Inclusive

NO JURY

NO PRIZES

Exhibits Hung in Alphabetical Order

THE EXHIBIT REFUSED BY THE INDEPENDENTS

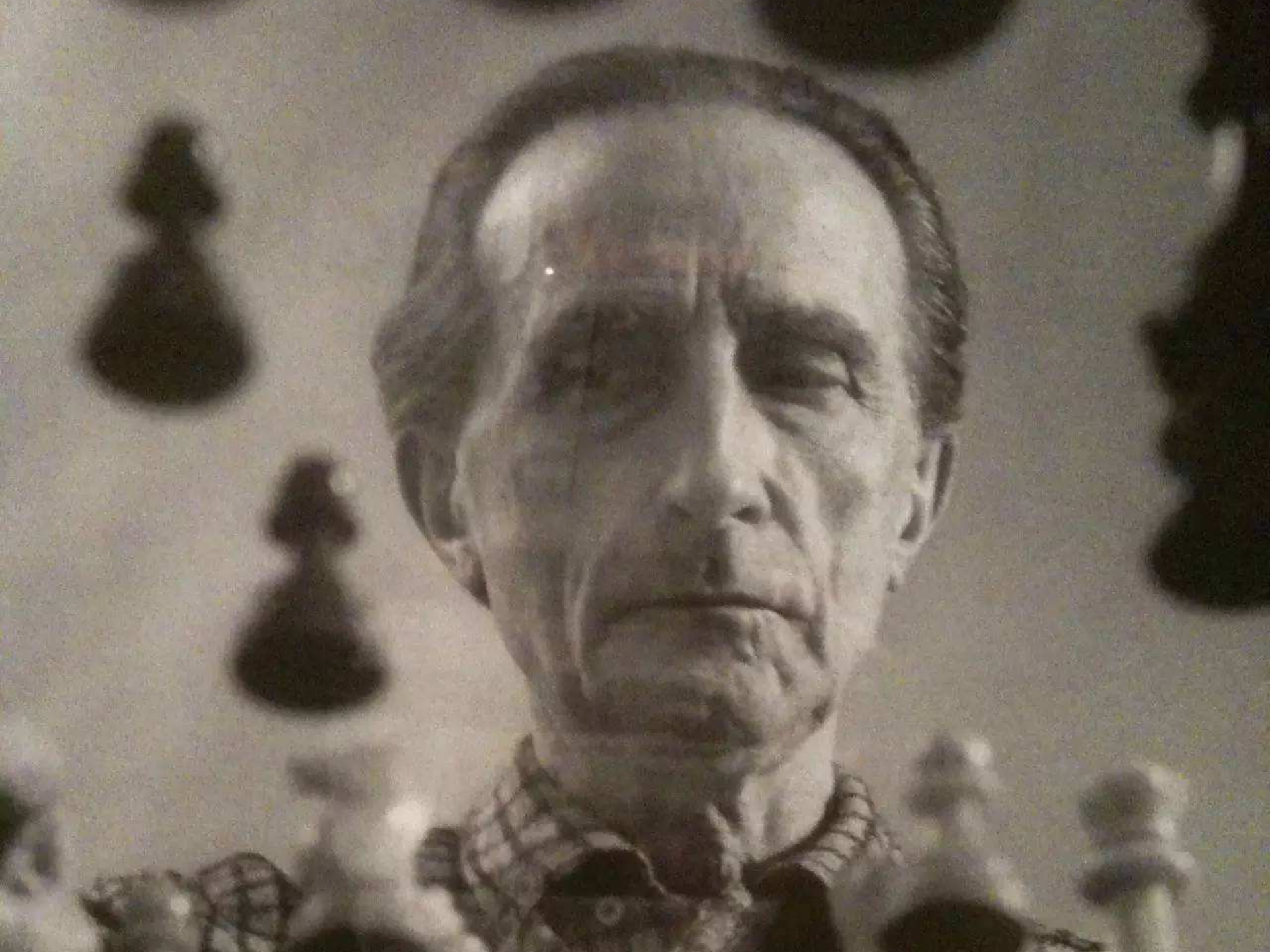
独立艺术家协会
第一次年度展览
1917

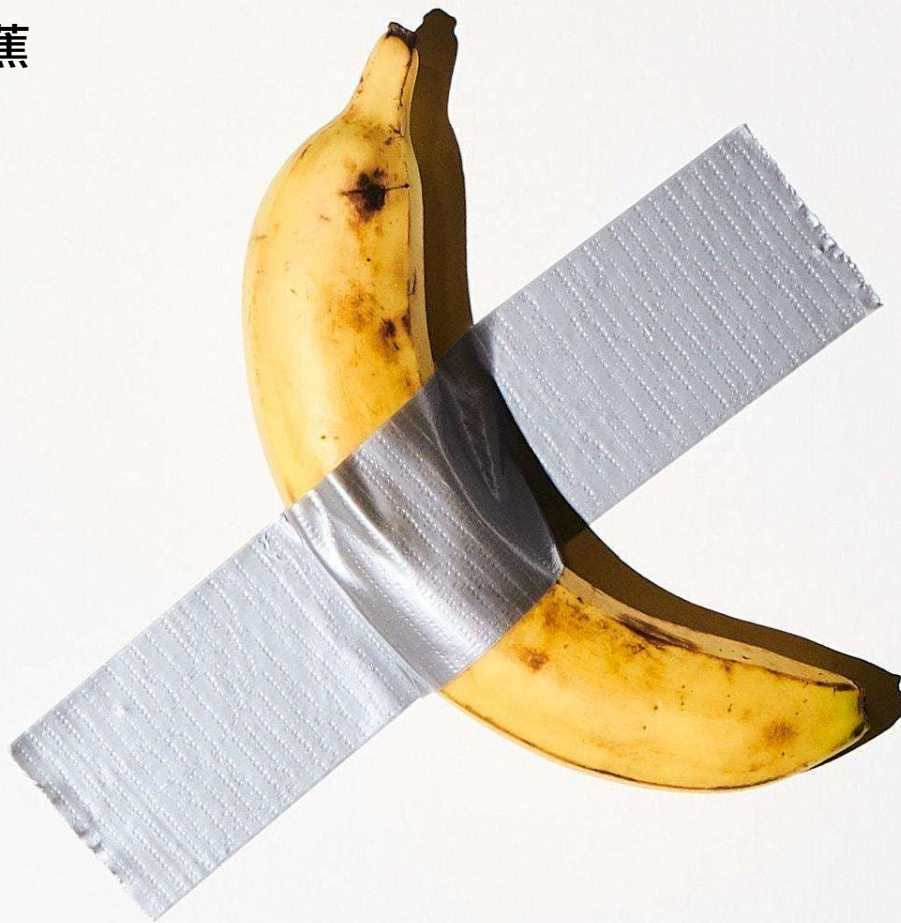
泉
杜尚
1917

THE EXHIBIT REFUSED BY THE INDEPENDENTS

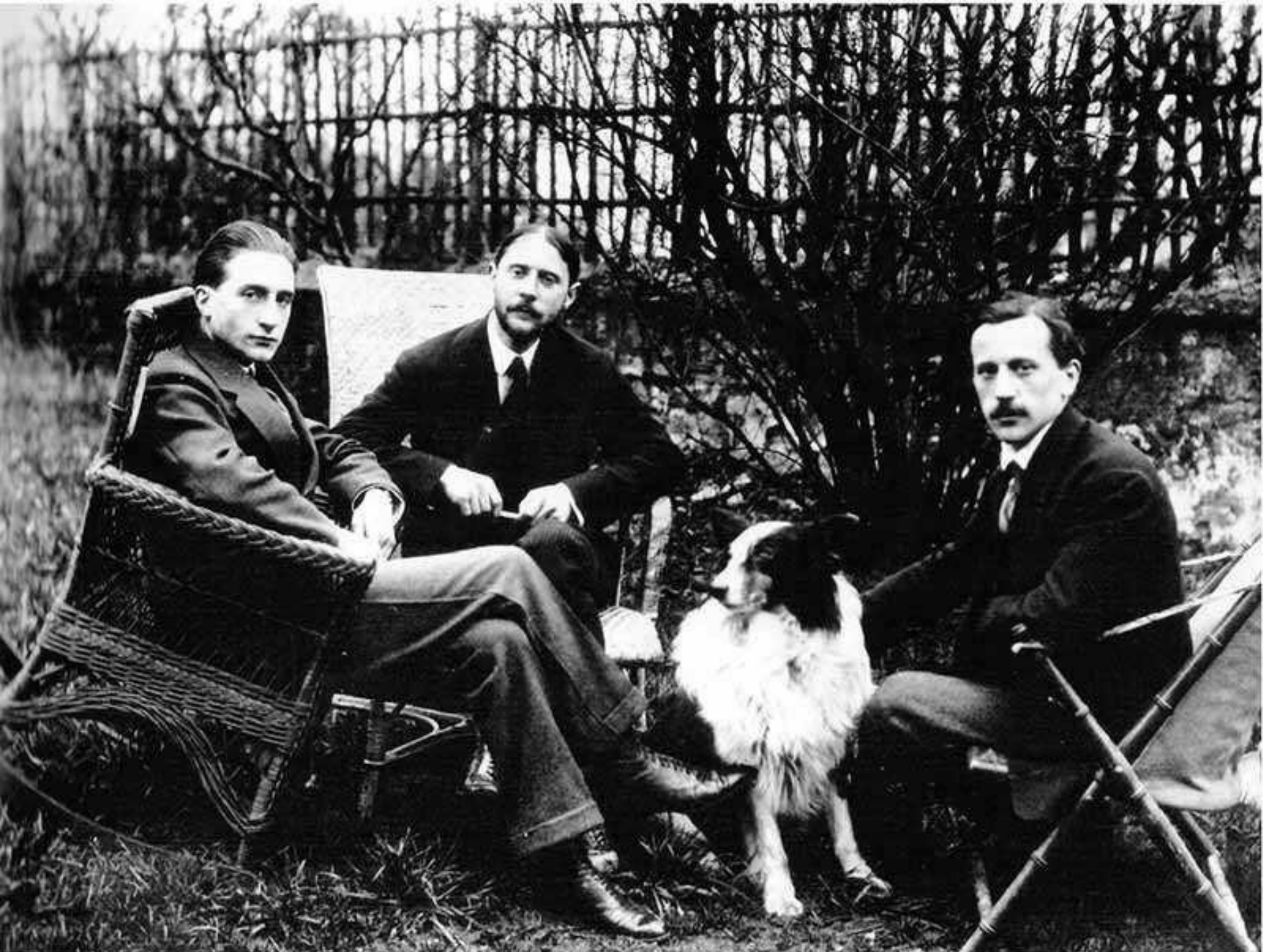
喜剧演员
莫瑞吉奥.卡兰特
2019
卖了12万元的香蕉

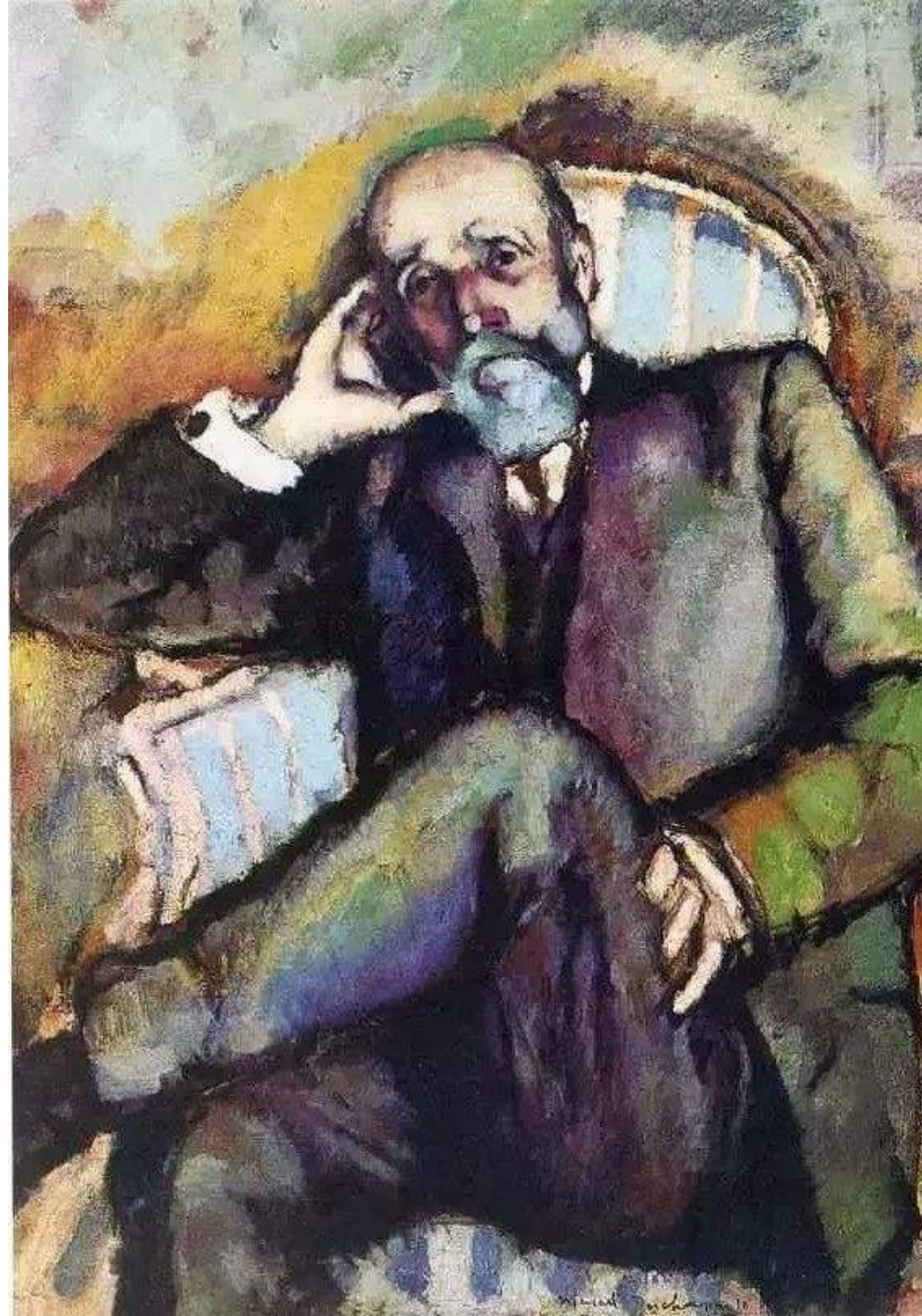

I AM
萨尔瓦多.加罗
2021
卖了11.5万元的空气

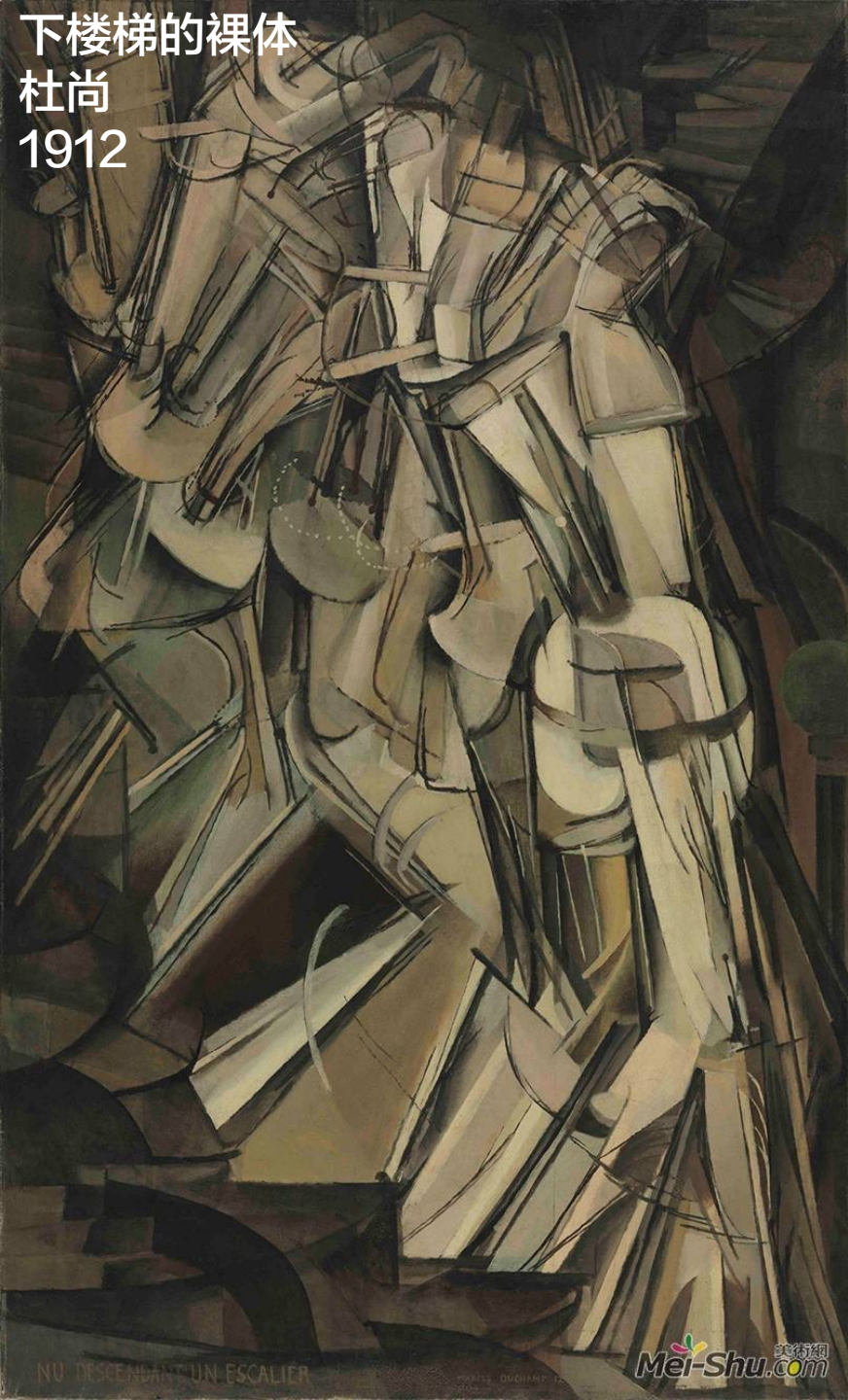

GAM

下楼梯的裸体
杜尚
1912

自行车轮（复制品）
杜尚
1913

瓶架（复制品）
杜尚
1914

断臂之前（复制品）
杜尚
1915

Ready-made 现成品

L H O O Q

TABLEAU DADA PAR MARCEL DUCHAMP

Mustache par Picabia
Barbiche par Marcel Duchamp
Avril 1912

*A l'usage d'une divinité gardienne-telle
dans la tête*

作业：

从古希腊古罗马时期、巴洛克时期、洛可可时期、后现代主义时期中选择任意一个，结合历史或社会背景，分析该时期出现的原因，并选择该时期的一个代表人物和TA的至少一件作品（绘画、雕塑、建筑等）进行赏析

要求：1、以PPT的形式完成，图文并茂，不少于8页PPT

2、作业以PDF格式上交！！

3、文件命名以学号—姓名的方式命名，例：1234567—张三

4、10月9号12：00之前上交，请各班班长及学习委员帮忙代收，超时不收
发送邮箱18598804@qq.com

The background image is a detail from a religious painting, likely a Renaissance work. It features a central figure with pale, almost white skin and closed eyes, wearing an elaborate crown adorned with pearls and jewels. To the left, a red-skinned cherub or putto is visible, looking down. The overall style is characteristic of the Northern Renaissance, with fine detail and a focus on light and shadow.

艺术鉴赏 「西方艺术」

国际设计学院 欧璇

为什么要上艺术鉴赏课？
Serious?

“

美术教育是美育的重要组成部分，对塑造美好心灵具有重要作用。你们提出加强美育工作，很有必要。做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。

——2018年习近平给中央美术学院8位老教授的回信

”

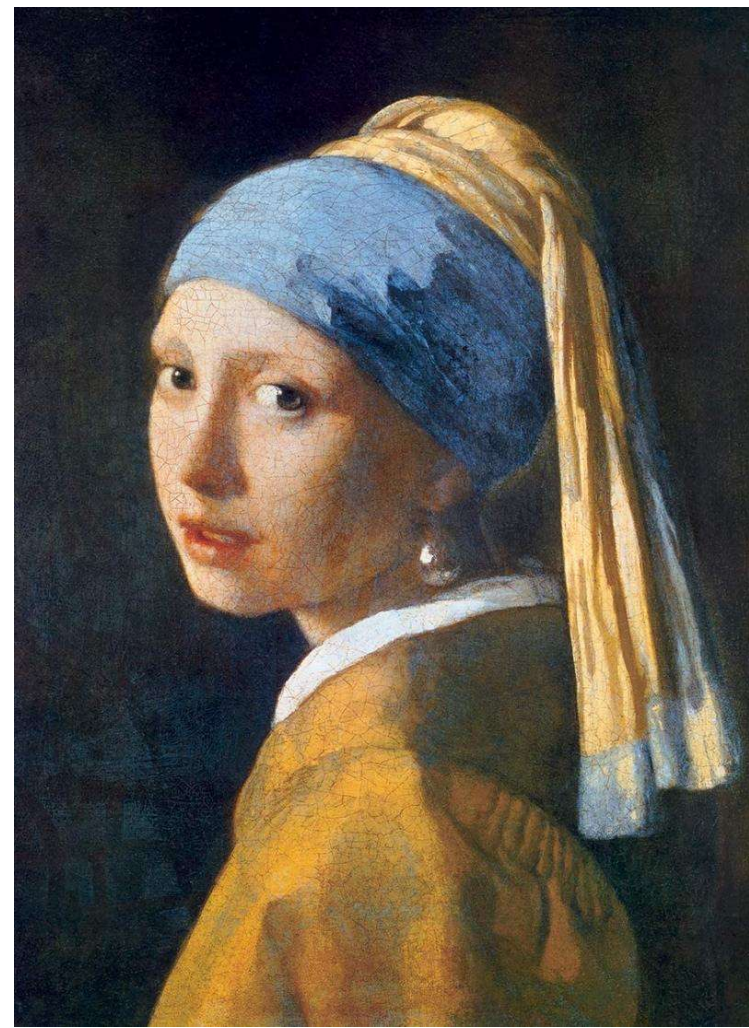
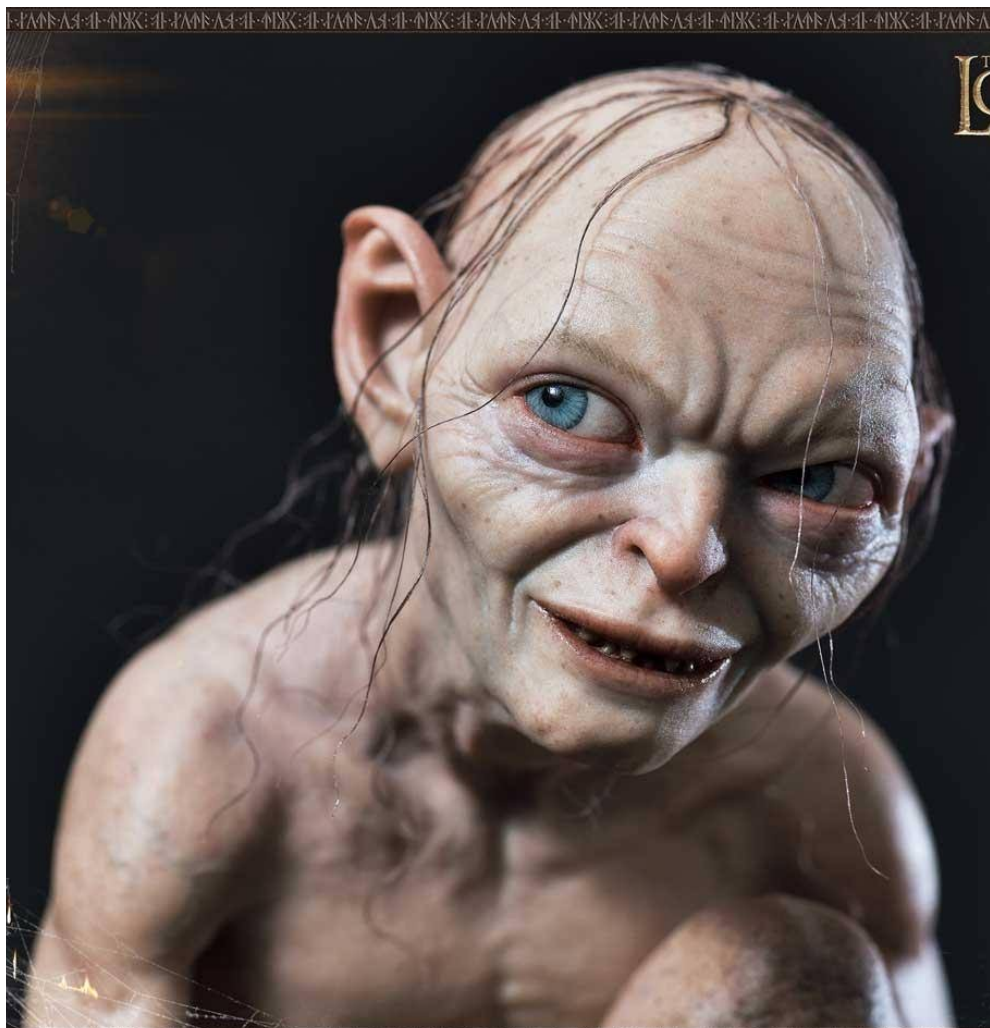
前苏联教育家 瓦·阿·苏霍姆林斯基

美

是道德纯洁，精神丰富
和体魄健全的强大源泉

身心健康、社教化

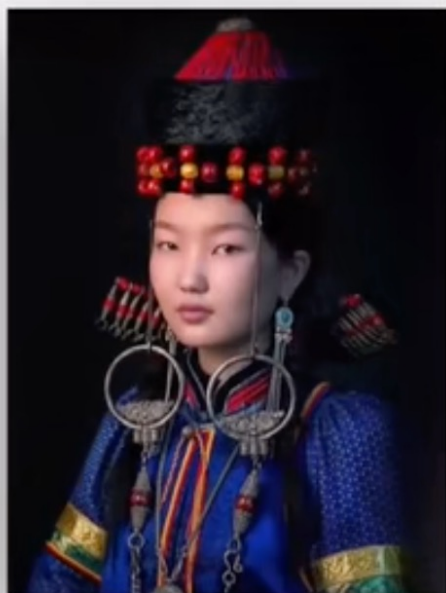
先天审美

美

又+yoshi

社会文化

社教化

建立审美观的重要过程

后天审美

意指人类学习、继承各种社会规范、传统、意识形态等周遭的社会文化元素，并逐渐调节于其中的过程

///

椰树牌椰汁

包装简陋？

西方美术简史

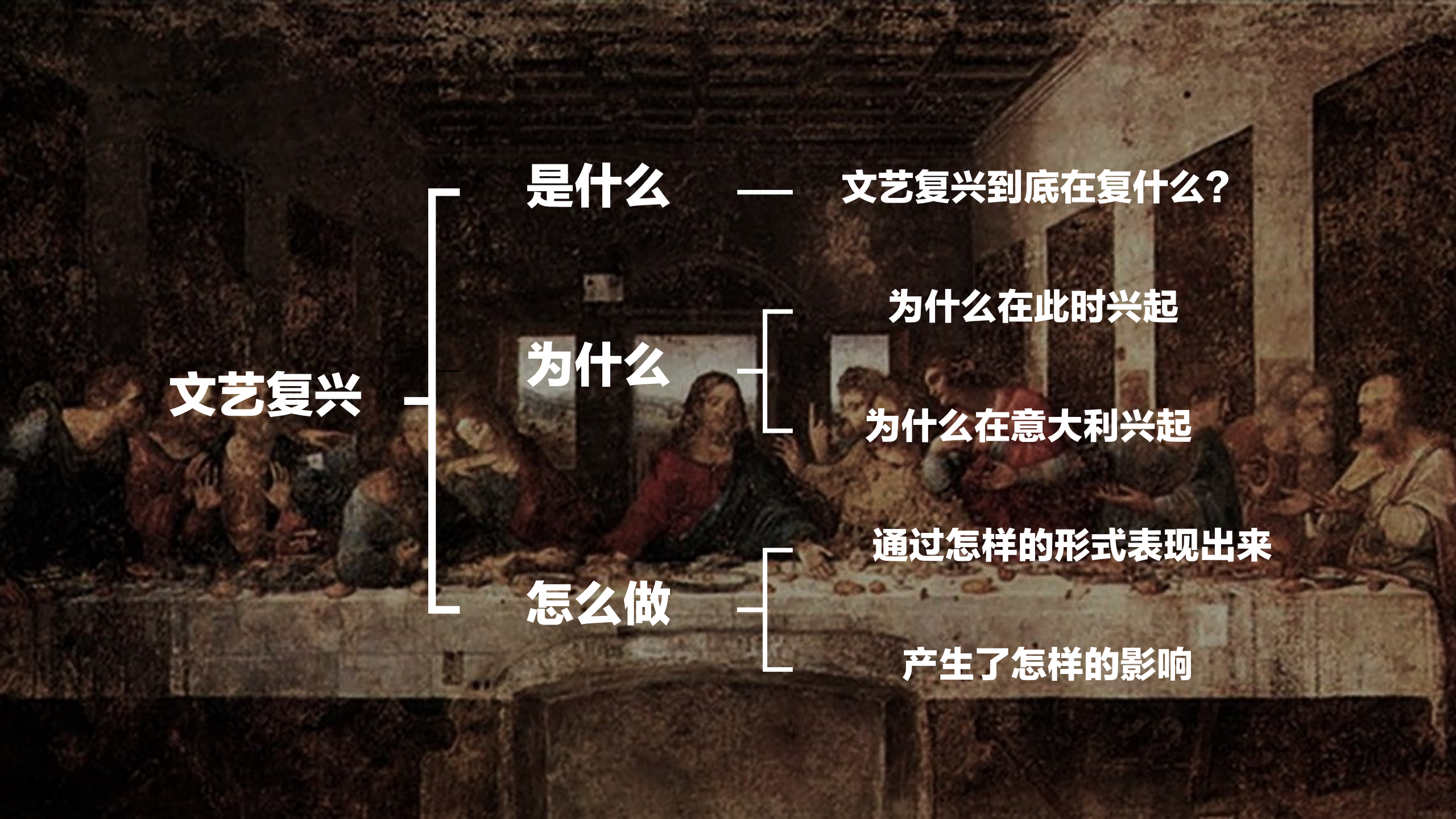

Renaissance

文艺复兴

公元十三世纪——十六世纪

文艺复兴

是什么

—— 文艺复兴到底在复什么？

为什么

为什么在此时兴起

为什么在意大利兴起

怎么做

通过怎样的形式表现出来

产生了怎样的影响

The background is a dark, atmospheric painting of a classical interior. It depicts a room with high ceilings and large windows. Several figures are visible, some seated and some standing, in a room that appears to be a study or a library. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a sense of depth and mystery. The overall tone is somber and intellectual.

文艺复兴到底在复什么？

古罗马、古希腊的思想哲学等

欧洲几大艺术文明节点发展时间轴

石器时代

古代近东文明

古埃及文明

爱琴文明

伊斯兰艺术

拜占庭艺术

古罗马文明

古希腊文明

中世纪欧洲

文艺复兴

巴洛克与洛可可

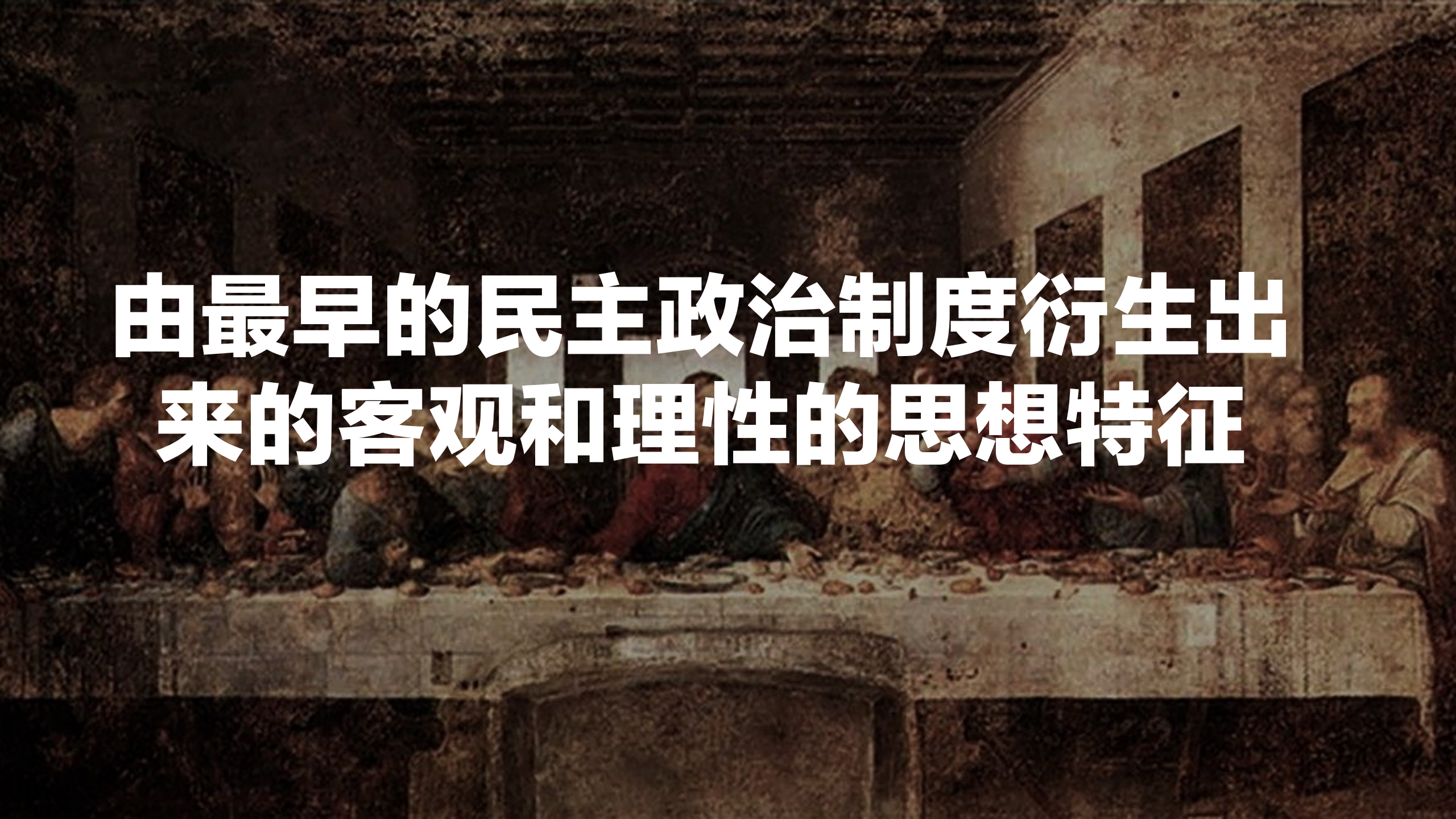
新古典主义

20世纪以后的艺术

印象主义与后印象主义

浪漫主义与现实主义

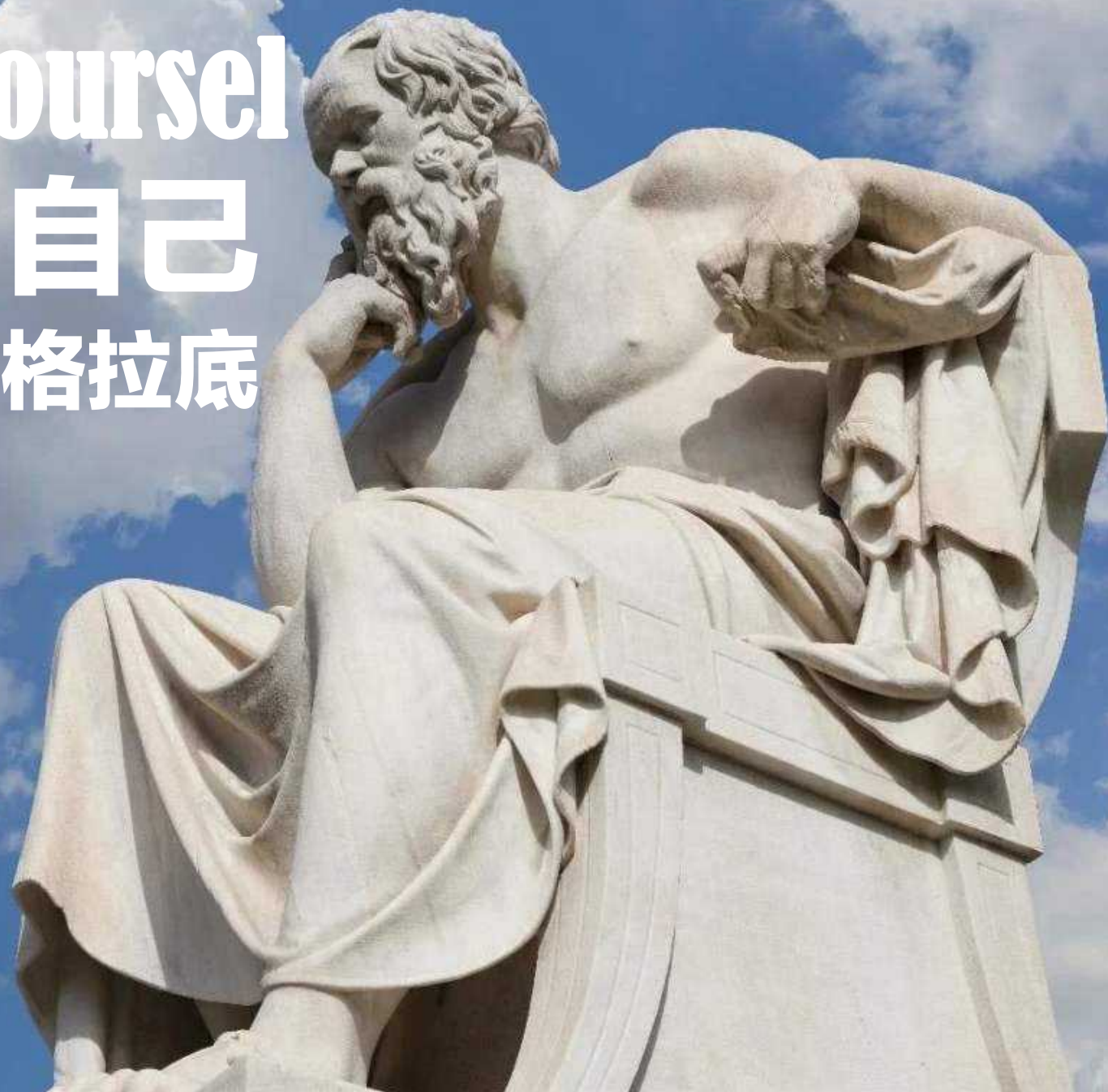
**由最早的民主政治制度衍生出
来的客观和理性的思想特征**

公民大会

Know Yourself 认识你自己 ——苏格拉底

The image is a reproduction of Leonardo da Vinci's 'The Last Supper' fresco. It depicts Jesus Christ seated at the center of a long table, surrounded by his twelve apostles. The scene is set in a room with a vaulted ceiling and a row of windows in the background. The apostles are shown in various states of shock and confusion, with some gesturing and others looking towards Christ. The table is covered with food and drink, and the overall atmosphere is one of dramatic tension. The text '为什么在此时兴起?' is superimposed over the center of the image.

为什么在此时兴起？

欧洲几大艺术文明节点发展时间轴

石器时代

古代近东文明

古埃及文明

爱琴文明

伊斯兰艺术

拜占庭艺术

古罗马文明

古希腊文明

中世纪欧洲

文艺复兴

巴洛克与洛可可

新古典主义

20世纪以后的艺术

印象主义与后印象主义

浪漫主义与现实主义

The background image is a dark, atmospheric painting, possibly a reproduction of a classical work. It depicts a group of people, including men and women, in a room with classical architectural elements like columns and arches. The scene is dimly lit, with a focus on the figures and their interactions. The overall mood is somber and mysterious. Overlaid on this image are the large, white, stylized Chinese characters '黑暗' (Darkness), which are centered horizontally and vertically. The characters have a slightly distressed or hand-drawn appearance, with some internal details like small diamond shapes in the '黑' character.

黑暗

The background of the image is a reproduction of Leonardo da Vinci's 'The Last Supper'. It depicts Jesus and his twelve apostles seated around a long table in a room with a vaulted ceiling and arched windows. The scene is filled with dramatic lighting and detailed expressions. Overlaid on the center of the image is the text '为什么在意大利🇮🇹兴起?' in white. The text is positioned horizontally across the middle of the painting, slightly above the table level. The characters are in a bold, sans-serif font. The Italian flag emoji is placed between the characters '意大利' and '兴起?'.

为什么在意大利🇮🇹兴起?

资本

The background of the slide is a reproduction of Leonardo da Vinci's 'The Last Supper'. It depicts Jesus and his twelve apostles seated at a long table in a room with a vaulted ceiling and arched windows. The scene is captured in a moment of dramatic tension, with various expressions and gestures among the figures. The lighting is soft, highlighting the figures against the darker background of the room.

通过怎样的形式表现？

绘画、雕塑、建筑、文学、科技、音乐、天文、物理……

乔托（Giotto，1266年–1337年）

文艺复兴的先驱者之一。乔托的艺术是中世纪与文艺复兴的分界线，他不仅表现出卓越的绘画技巧，同时也奠定了文艺复兴艺术的现实主义基础。第一位将神平凡化的文艺复兴时期艺术家。

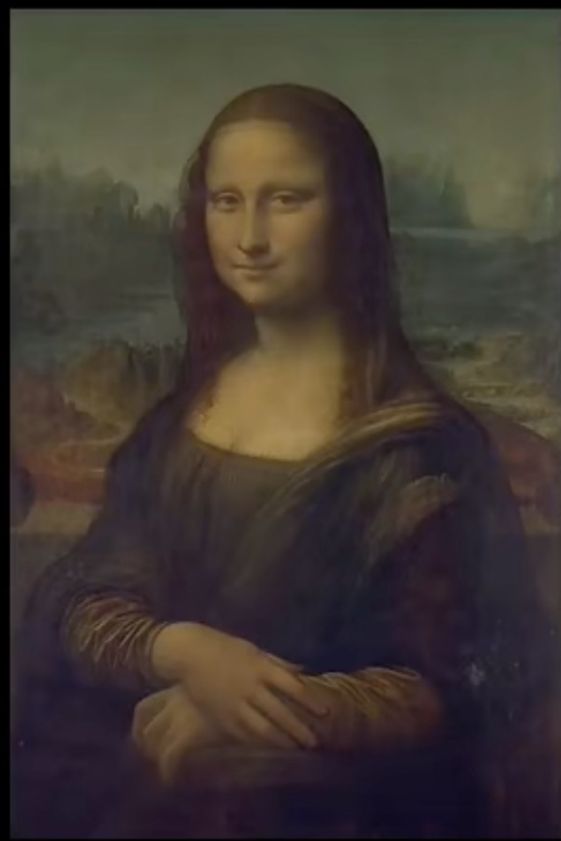
萌芽期

十三世纪

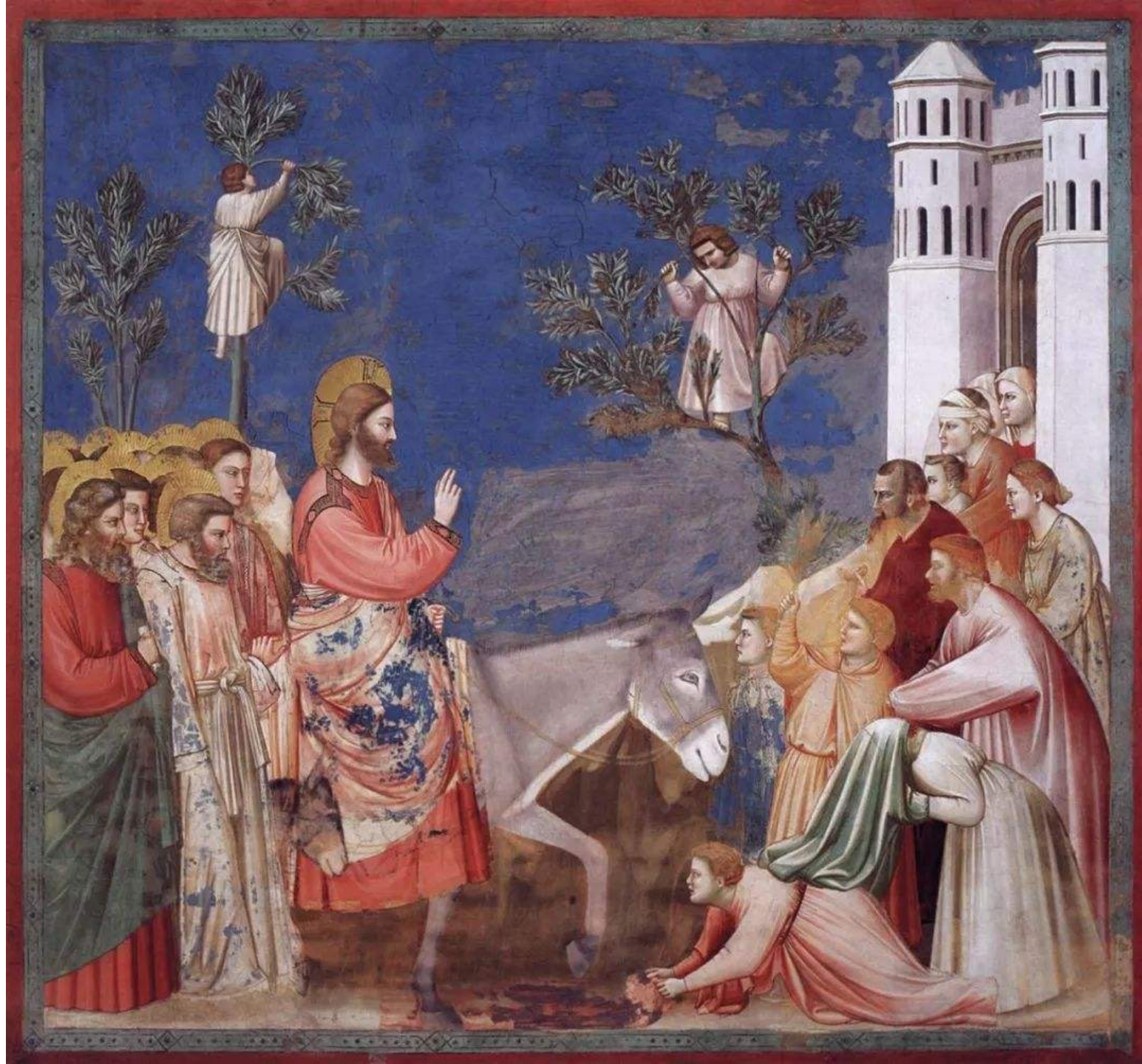
成长期

十四世纪

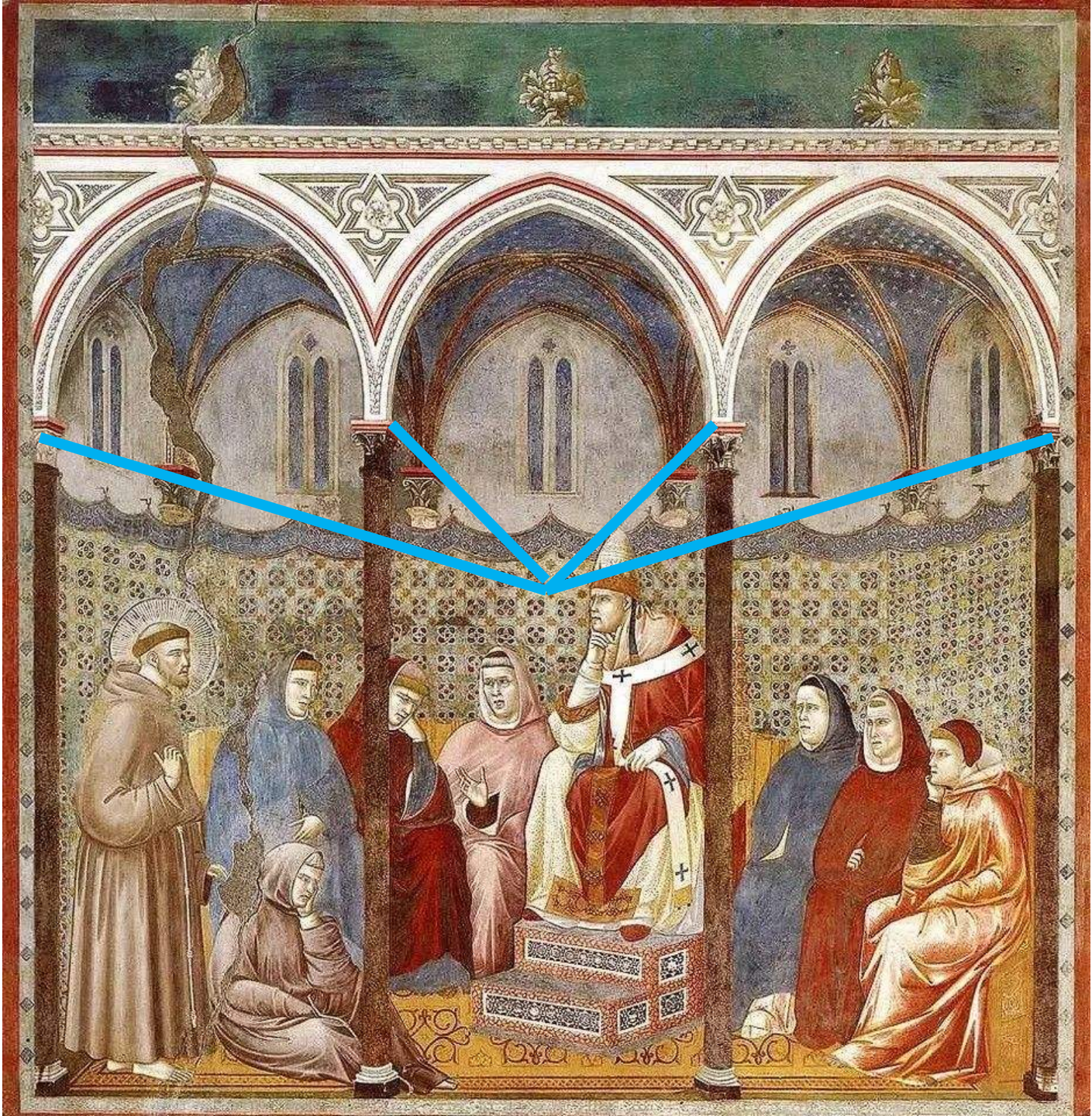

成熟期

十五世纪

《基督进入耶路撒冷》

布鲁内莱斯基 (Filippo Brunelleschi, 1377—1446)
意大利早期文艺复兴建筑职业建筑师及工程师的先驱之一。
他的主要作品是佛罗伦萨圣母百花大教堂。

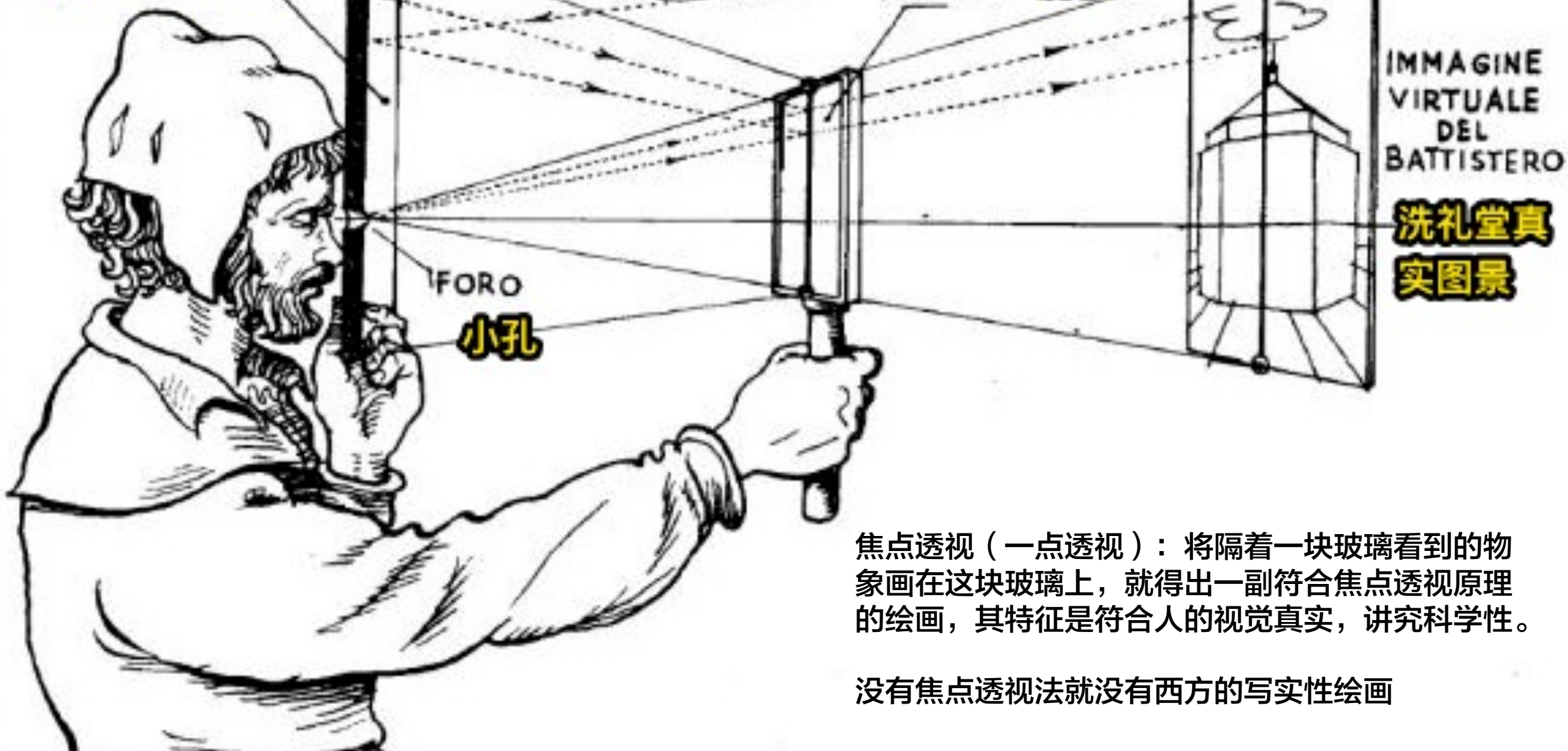

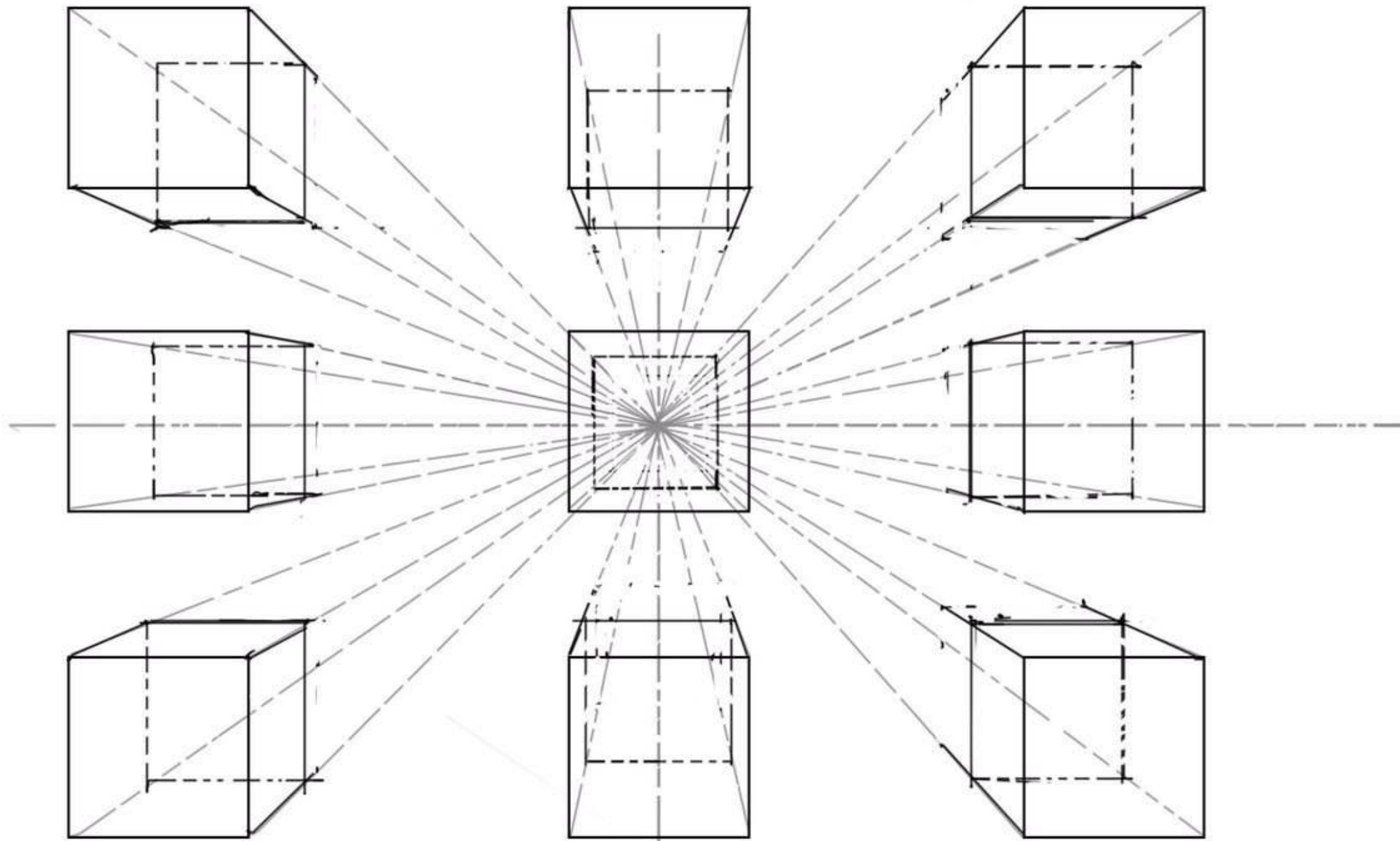
PROSPETTIVA
DEL BATTISTERO

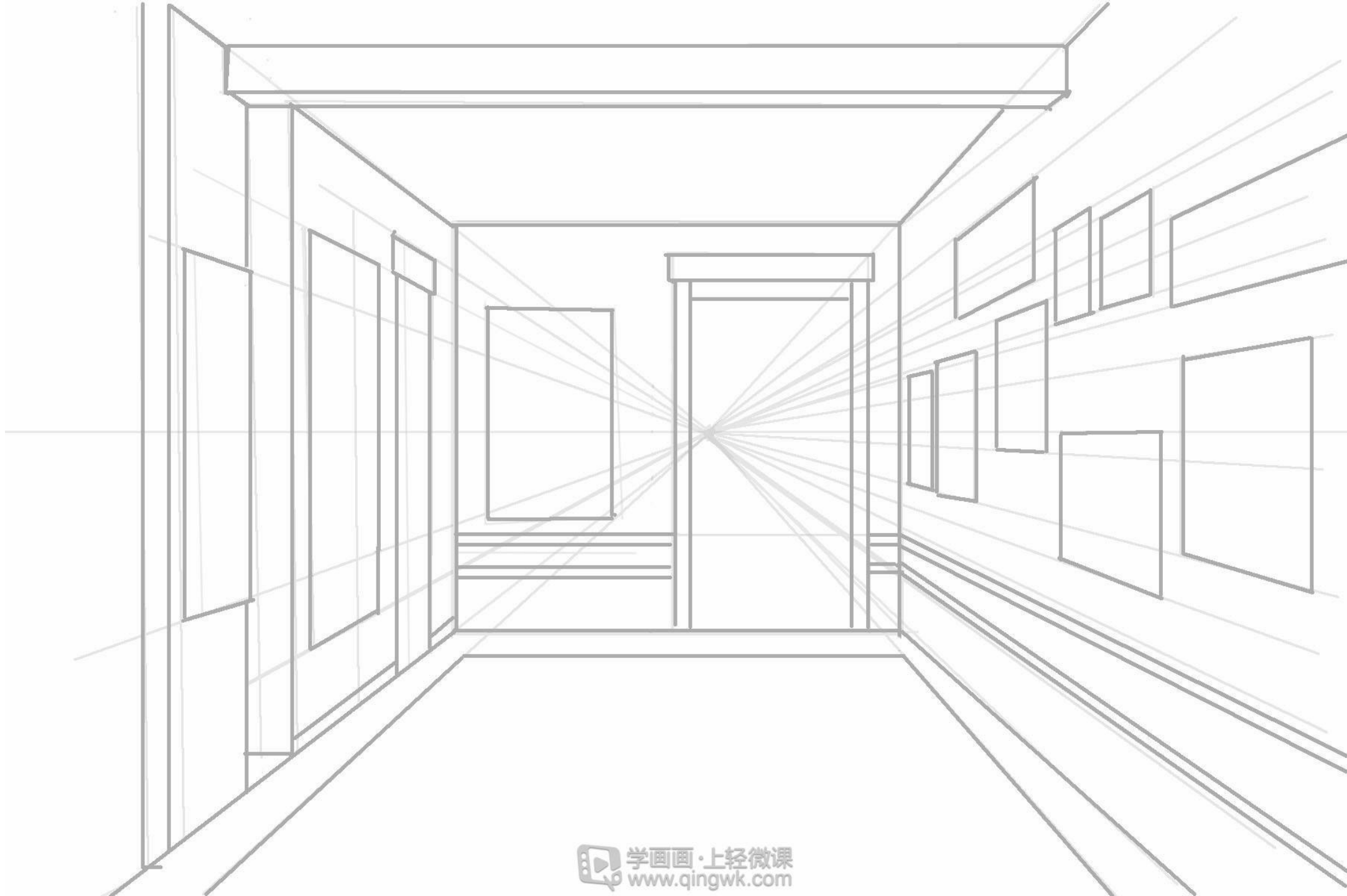
洗礼堂透视图

焦点透视（一点透视）：将隔着一块玻璃看到的物象画在这块玻璃上，就得出一副符合焦点透视原理的绘画，其特征是符合人的视觉真实，讲究科学性。

没有焦点透视法就没有西方的写实性绘画

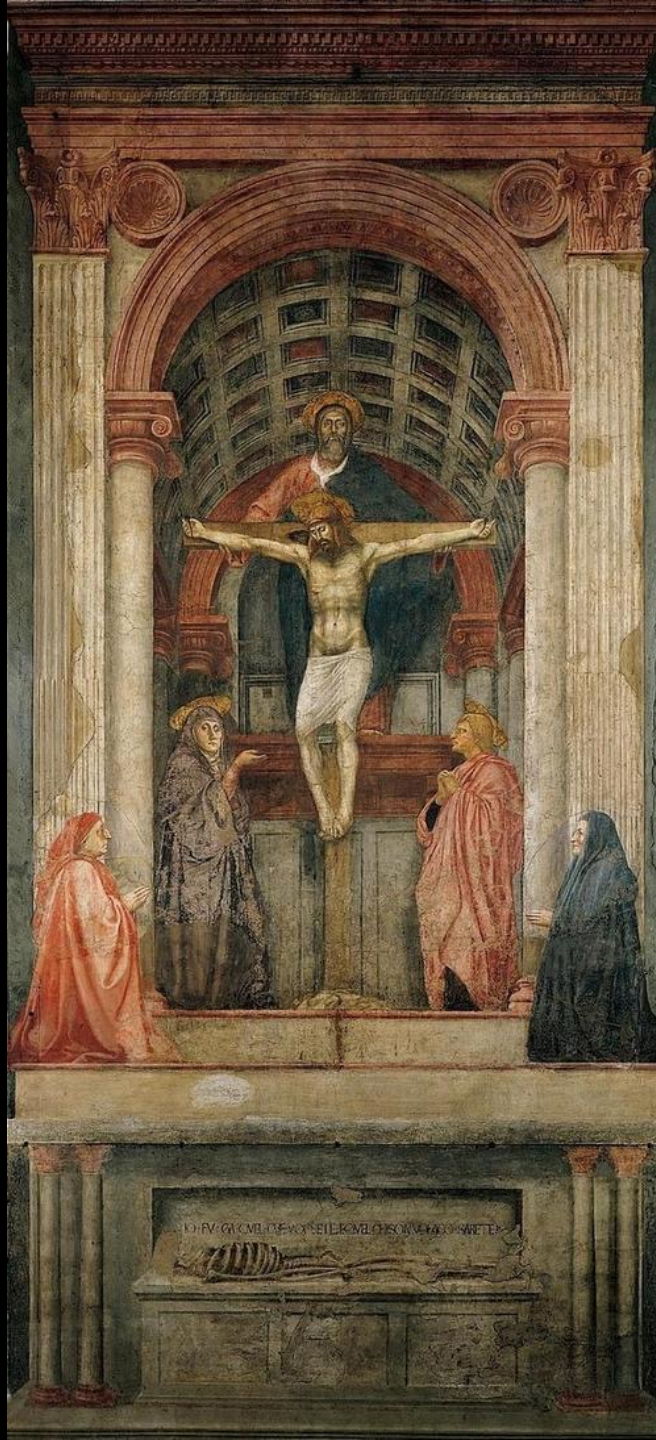

马萨乔（Masaccio，1401年-1428年）

意大利文艺复兴绘画的奠基人，先驱者。被称为“现实主义开荒者”。他的壁画是人文主义的里程碑，他是第一位使用透视法的画家。

《圣三位一体》马萨乔

马萨乔《逐出乐园》

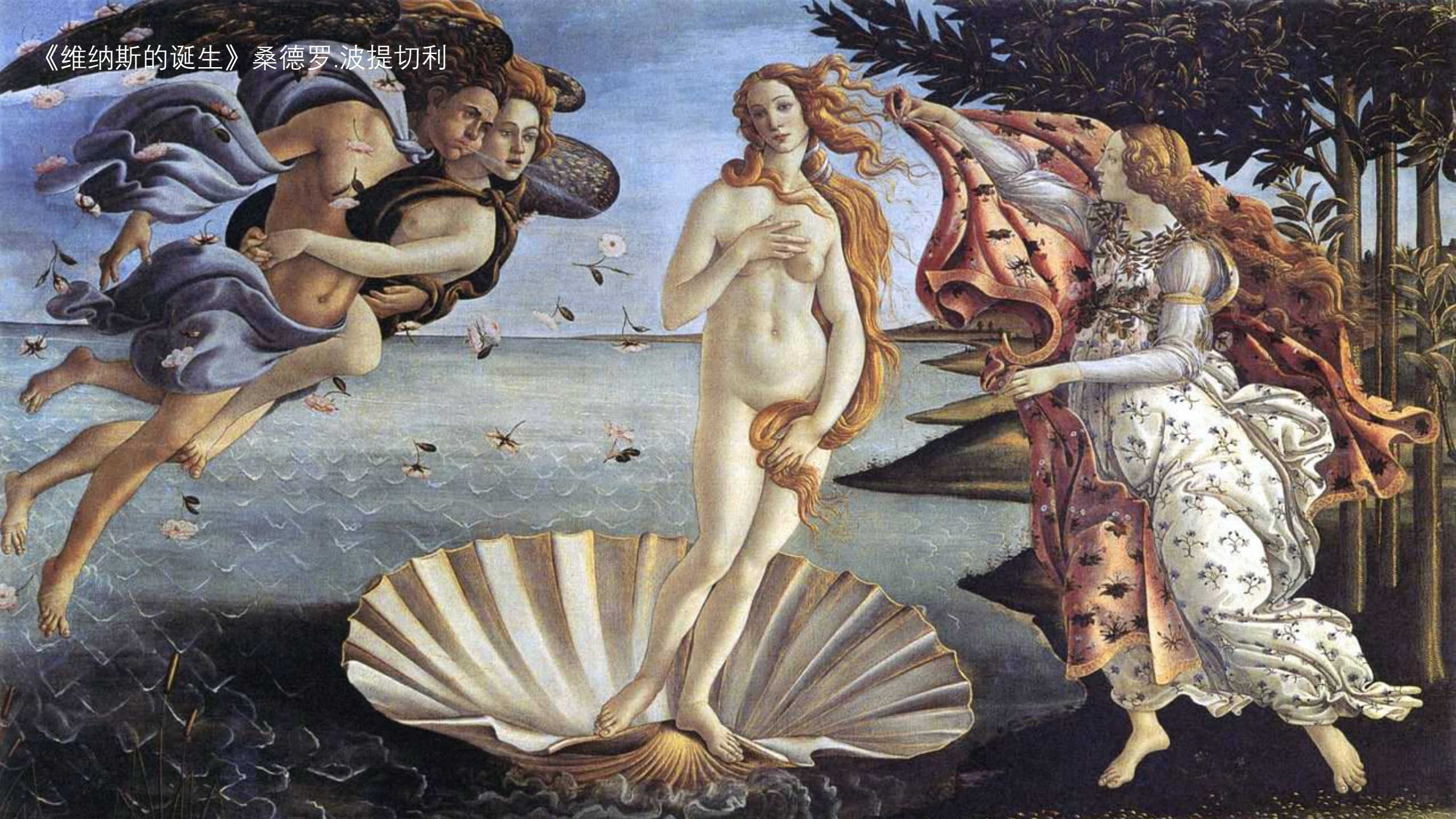

桑德罗·波提切利

(Sandro Botticelli, 1445年—1510年)

15世纪末佛罗伦萨的著名画家，欧洲文艺复兴早期弗洛伦萨画派的最后一位画家。受尼德兰肖像画的影响，波提切利又是意大利肖像画的先驱者。著名代表作是《春》和《维纳斯的诞生》。

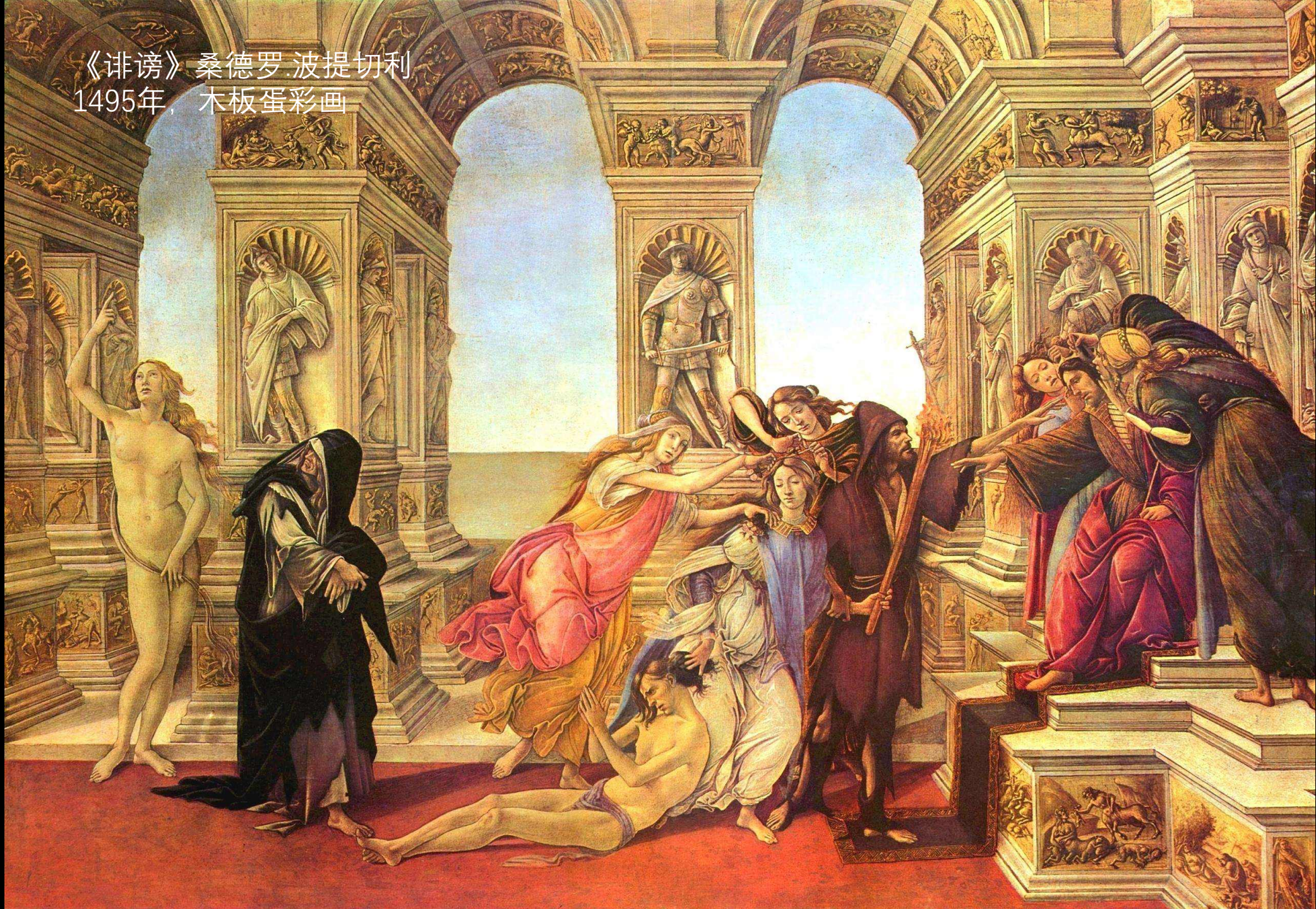
《维纳斯的诞生》 桑德罗·波提切利

《春》 桑德罗·波提切利
1478年 木板蛋彩画

《诽谤》桑德罗·波提切利
1495年，木板蛋彩画

艺术领域“三杰”

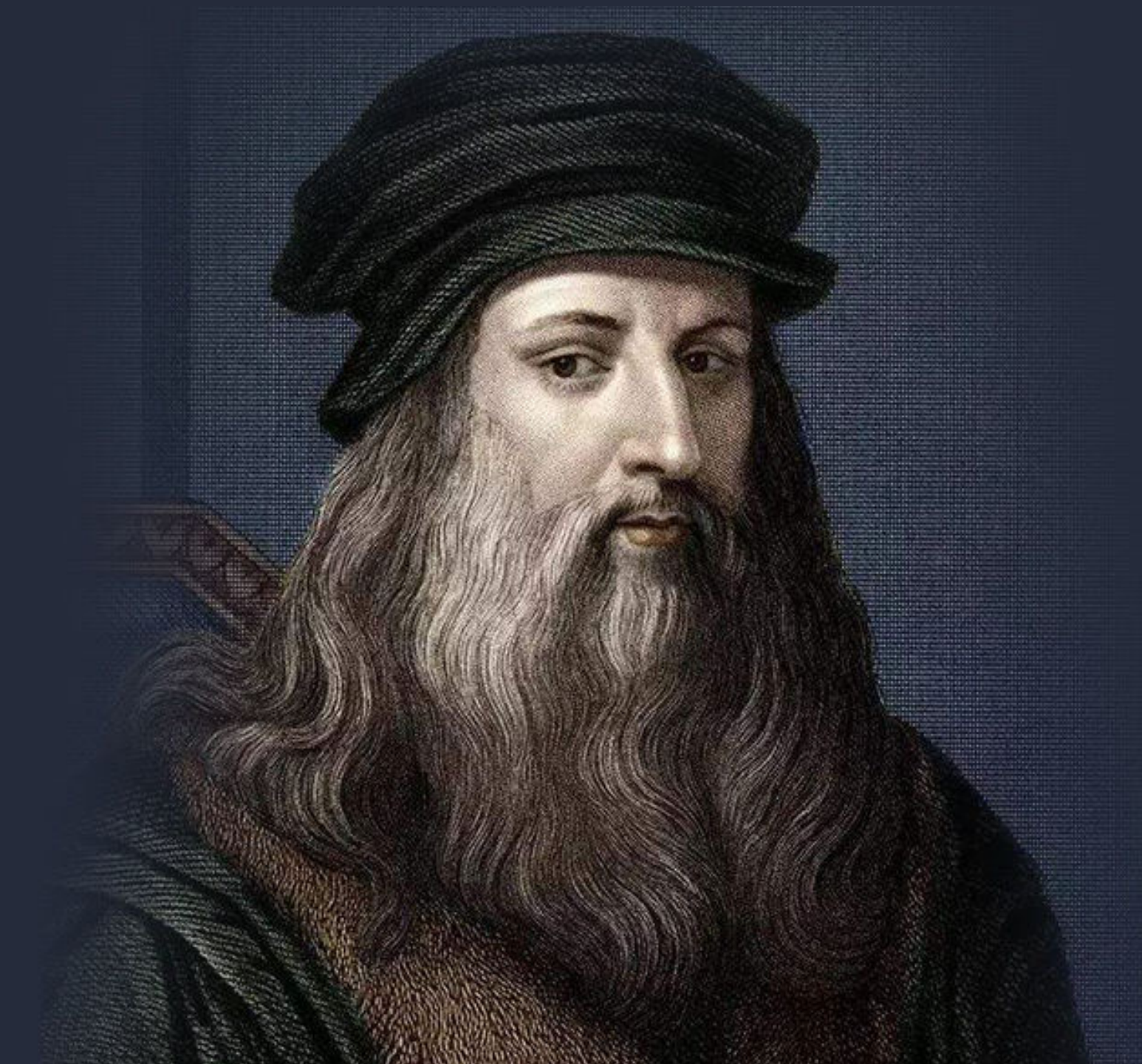
达·芬奇

米开朗基罗

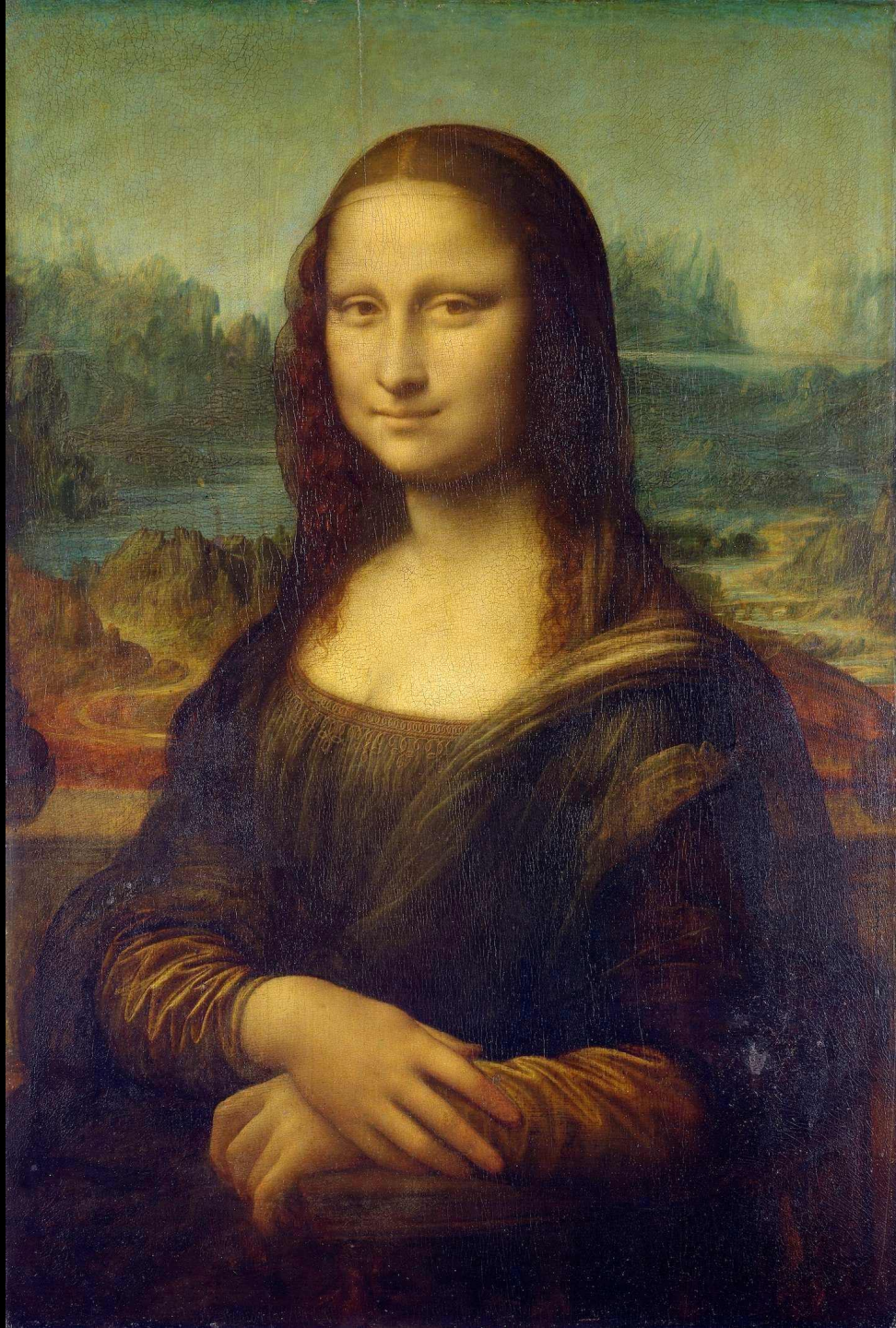

拉斐尔

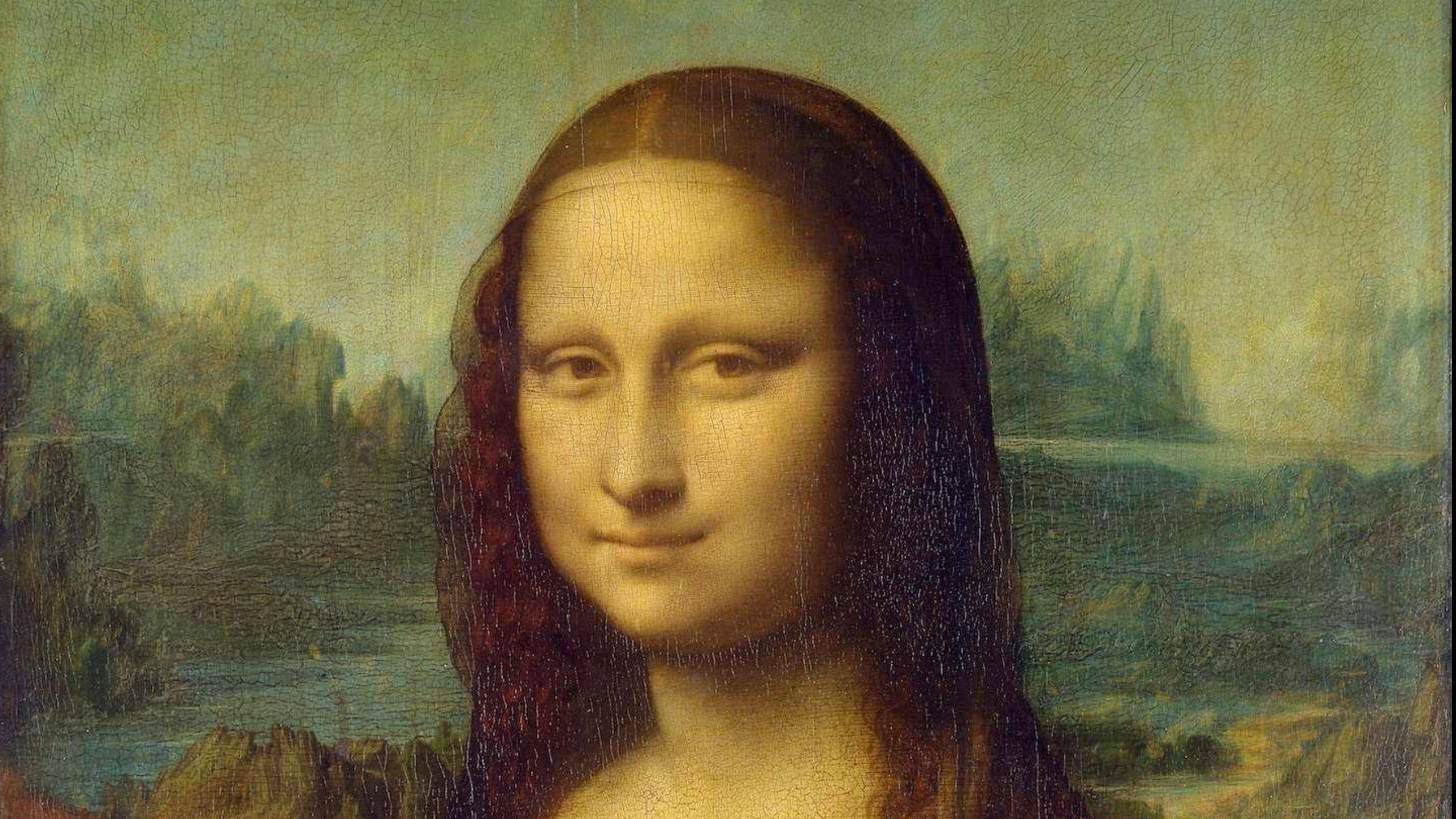

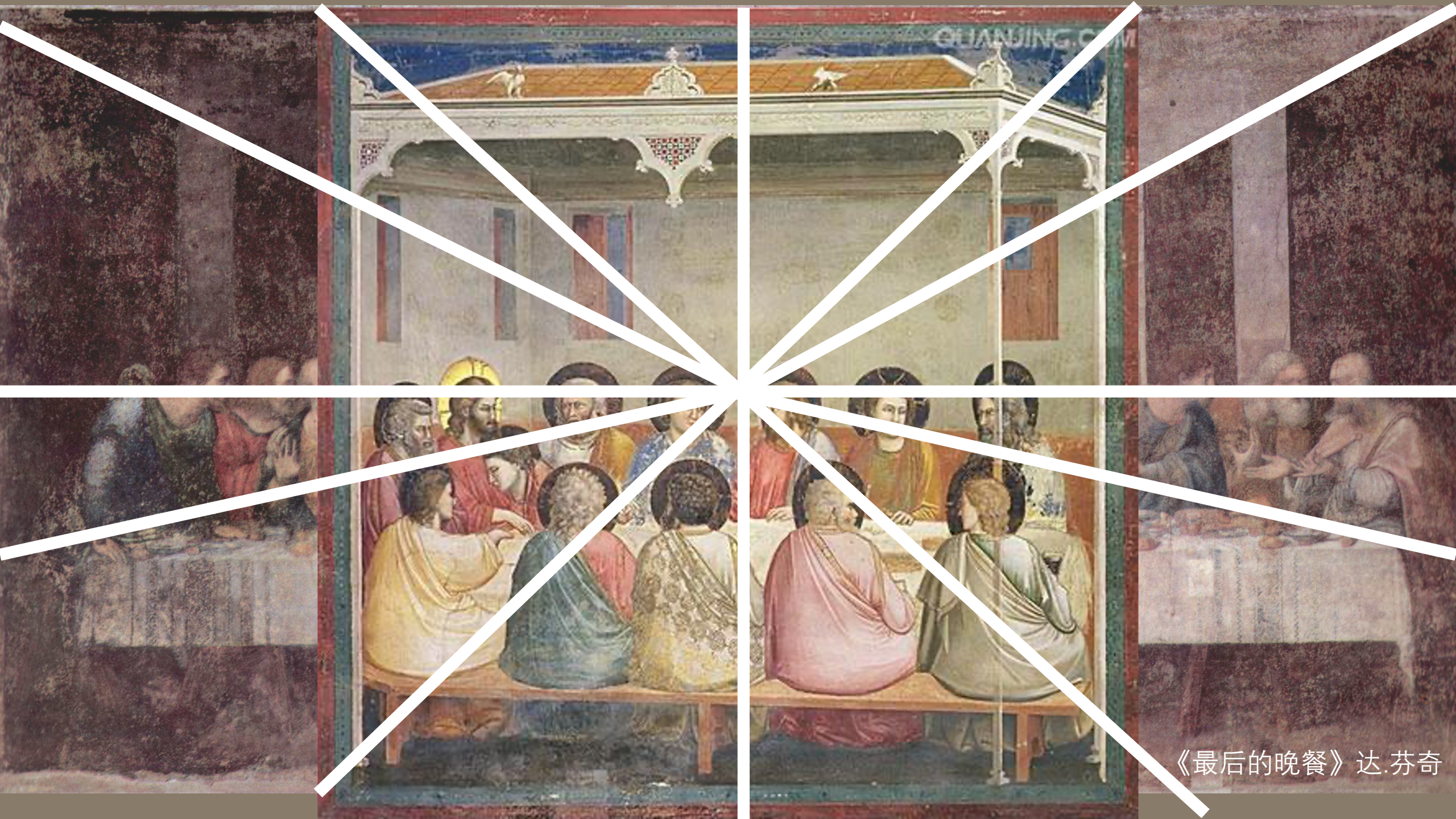
莱昂纳多·达·芬奇
(1452—1519)

是一位画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑师、工程师和军事工程师。著有画作《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》

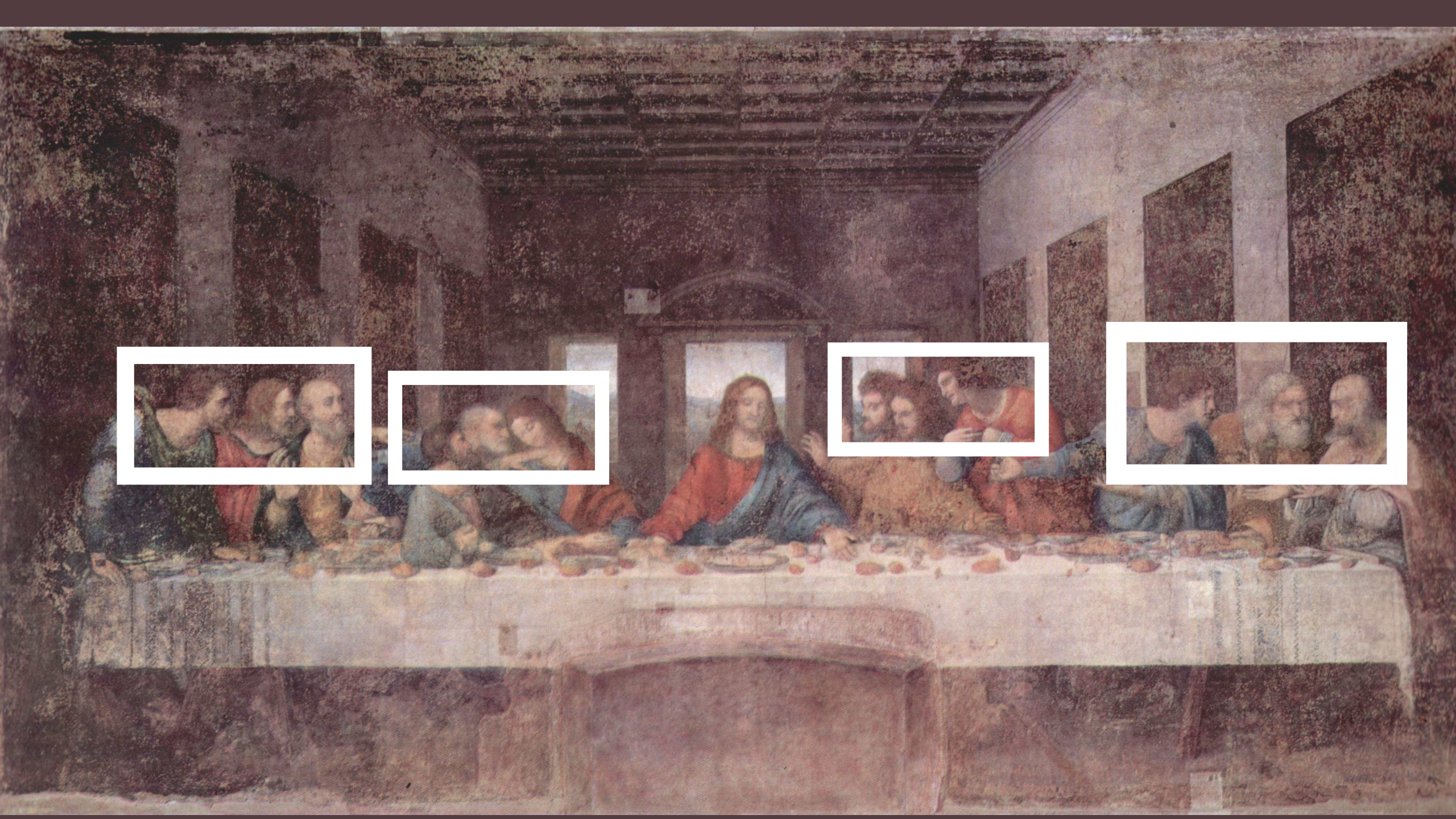

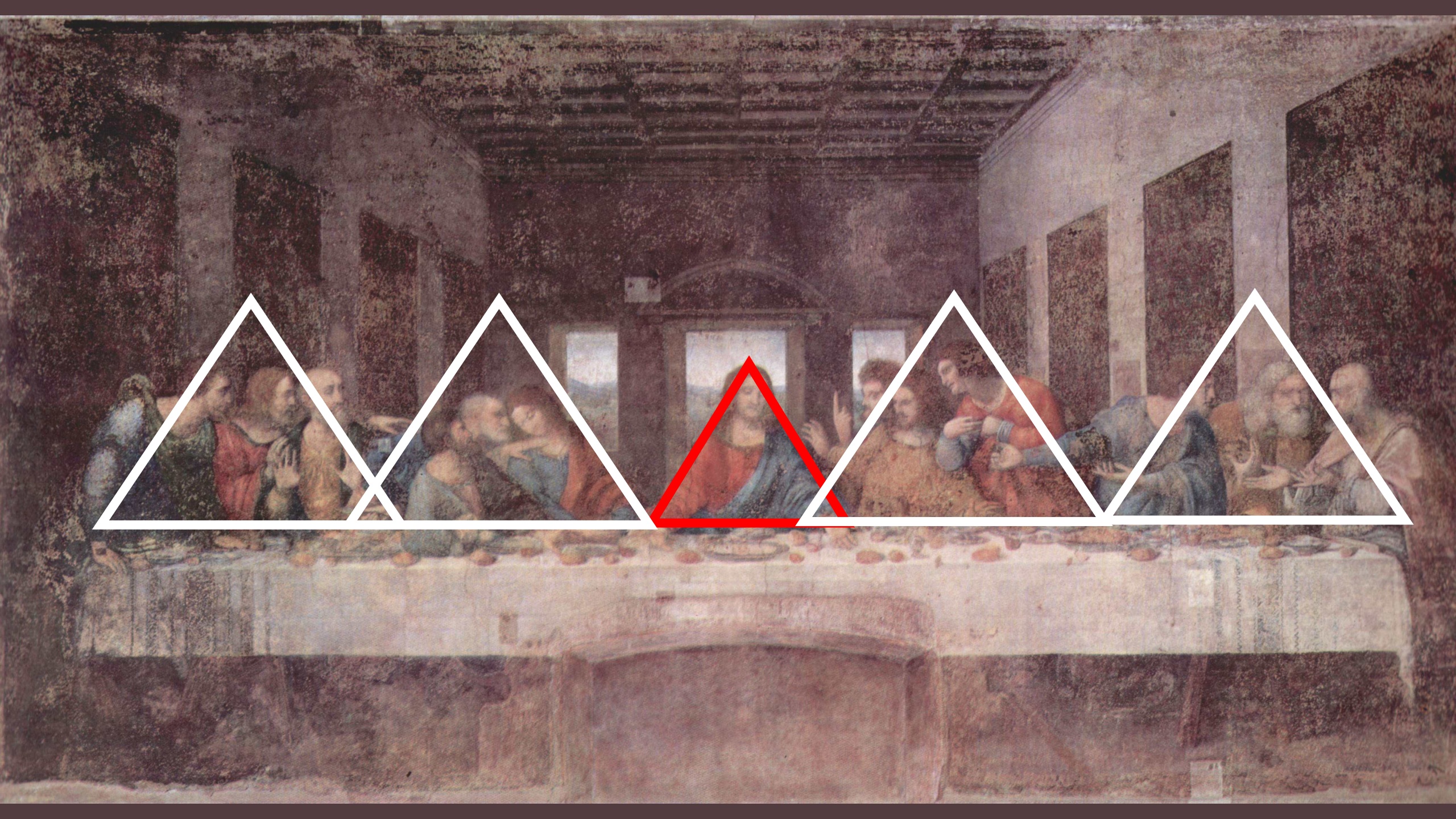
《蒙娜丽莎》达·芬奇

《最后的晚餐》达·芬奇

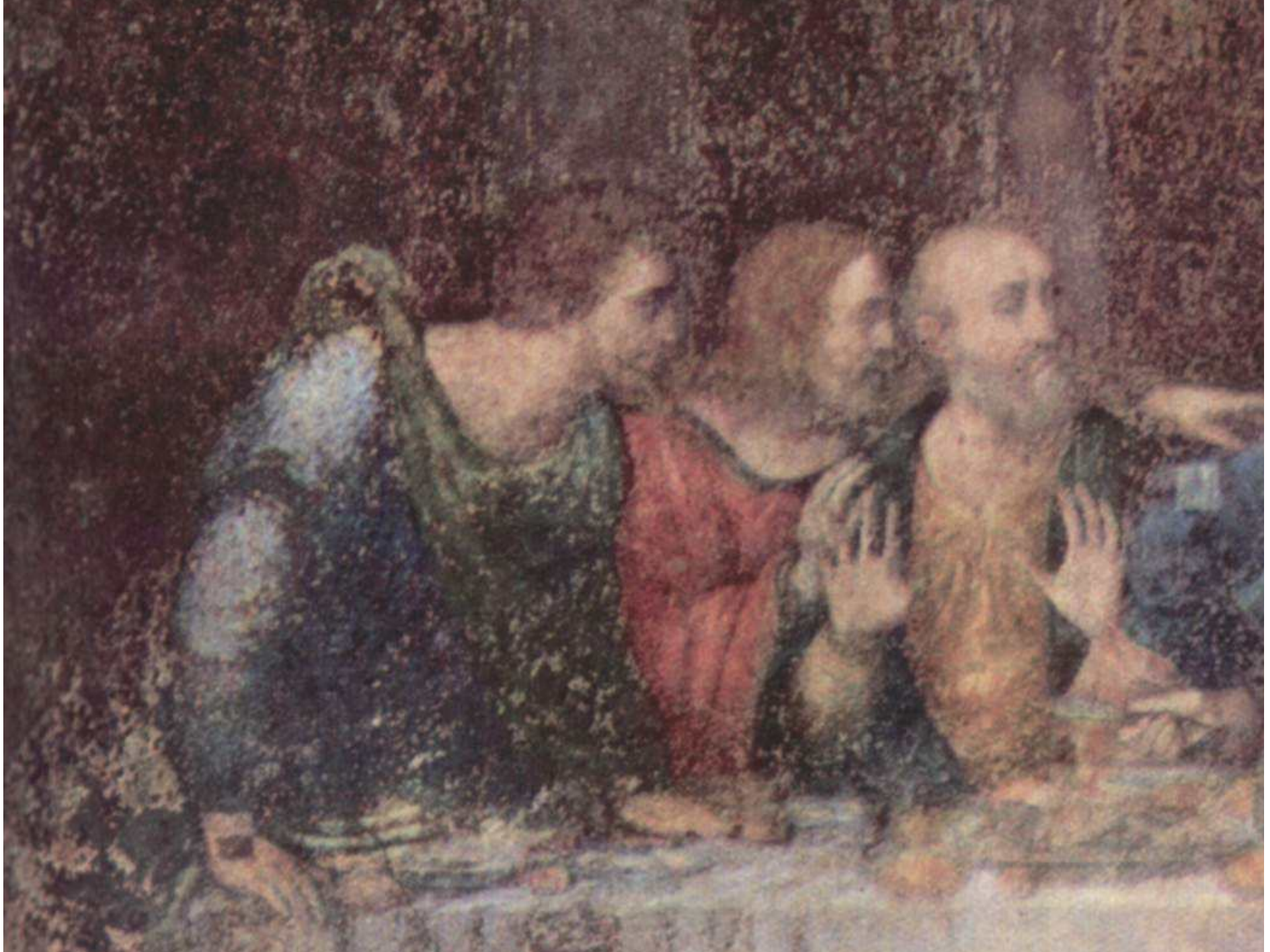

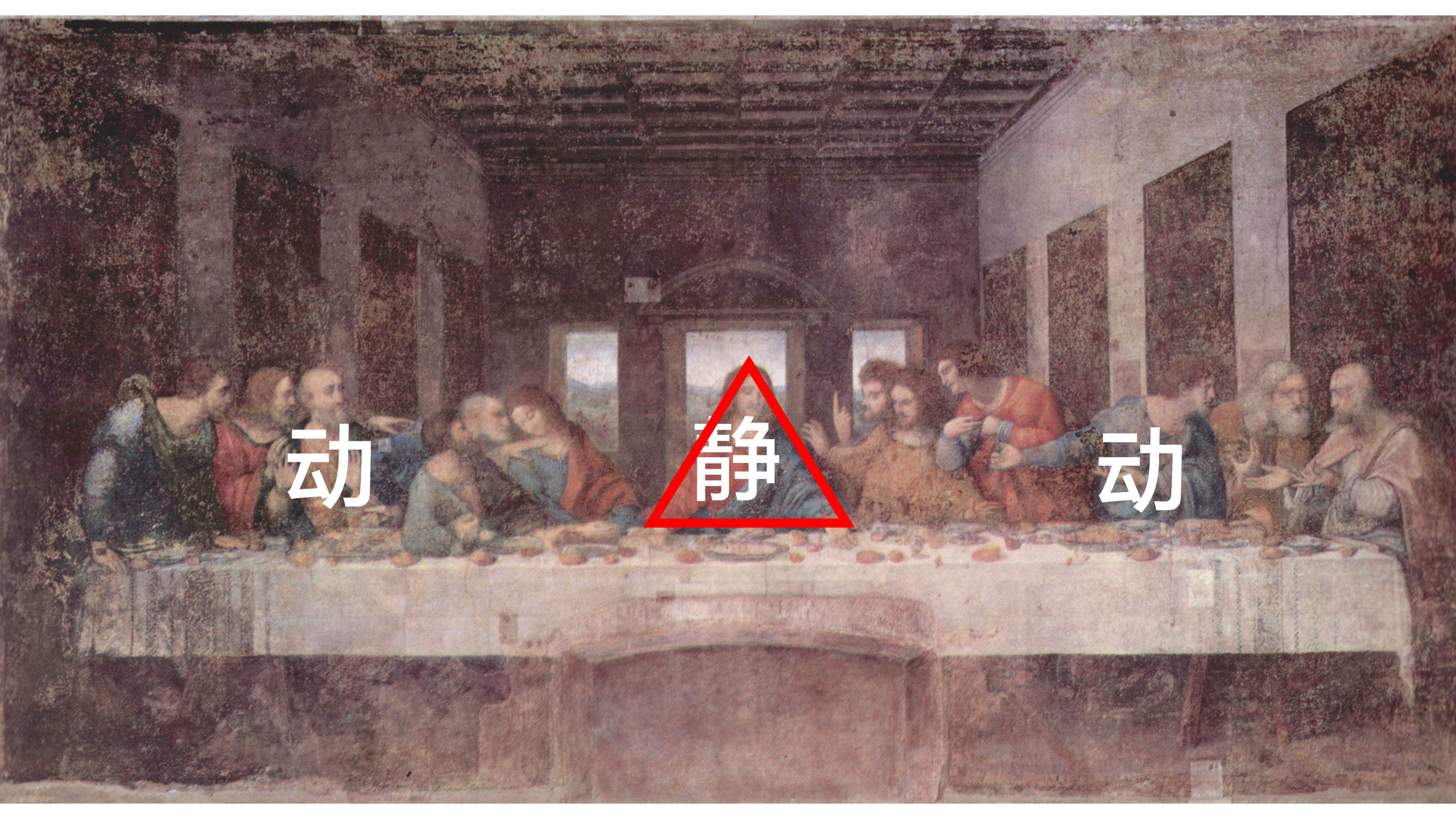

动

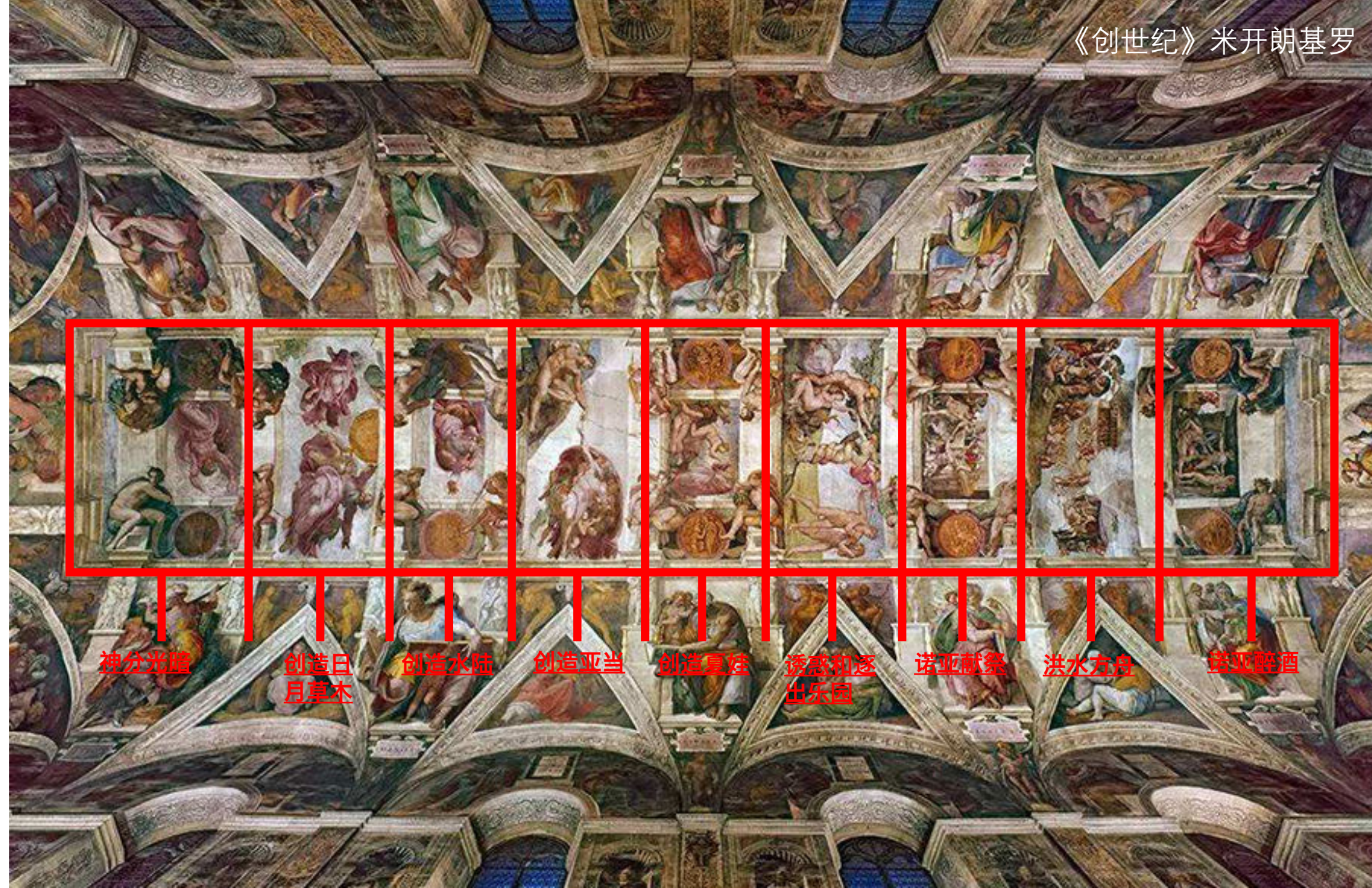
静

动

米开朗基罗·博那罗蒂
(Michelangelo Buonarroti, 1475
年—1564年)

意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人，文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表。米开朗基罗的代表作有《大卫》《创世纪》等。

袖分光暗

创造日月草木

创造水陆

创造亚当

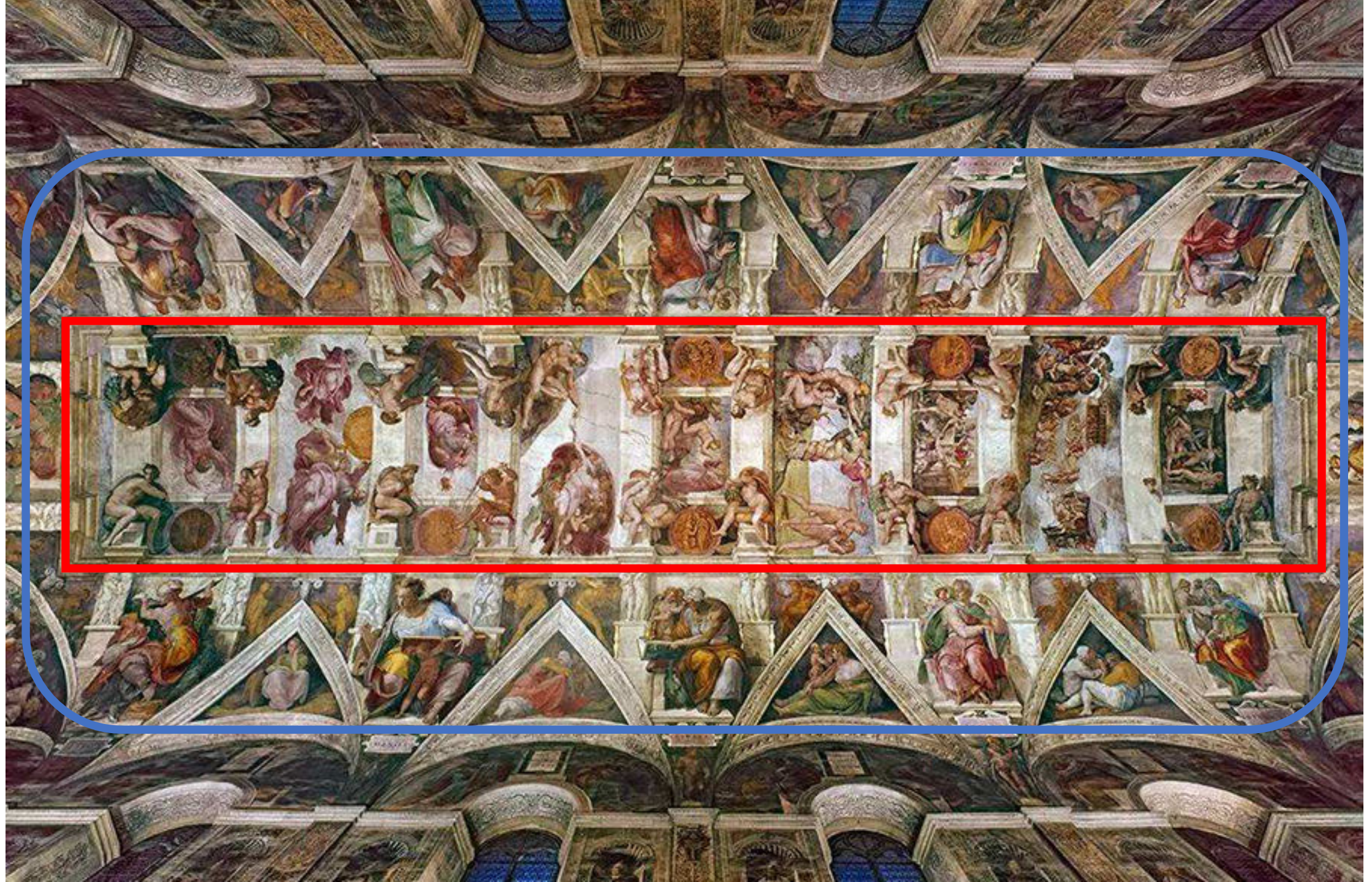
创造夏娃

诱惑和逐出乐园

诺亚献祭

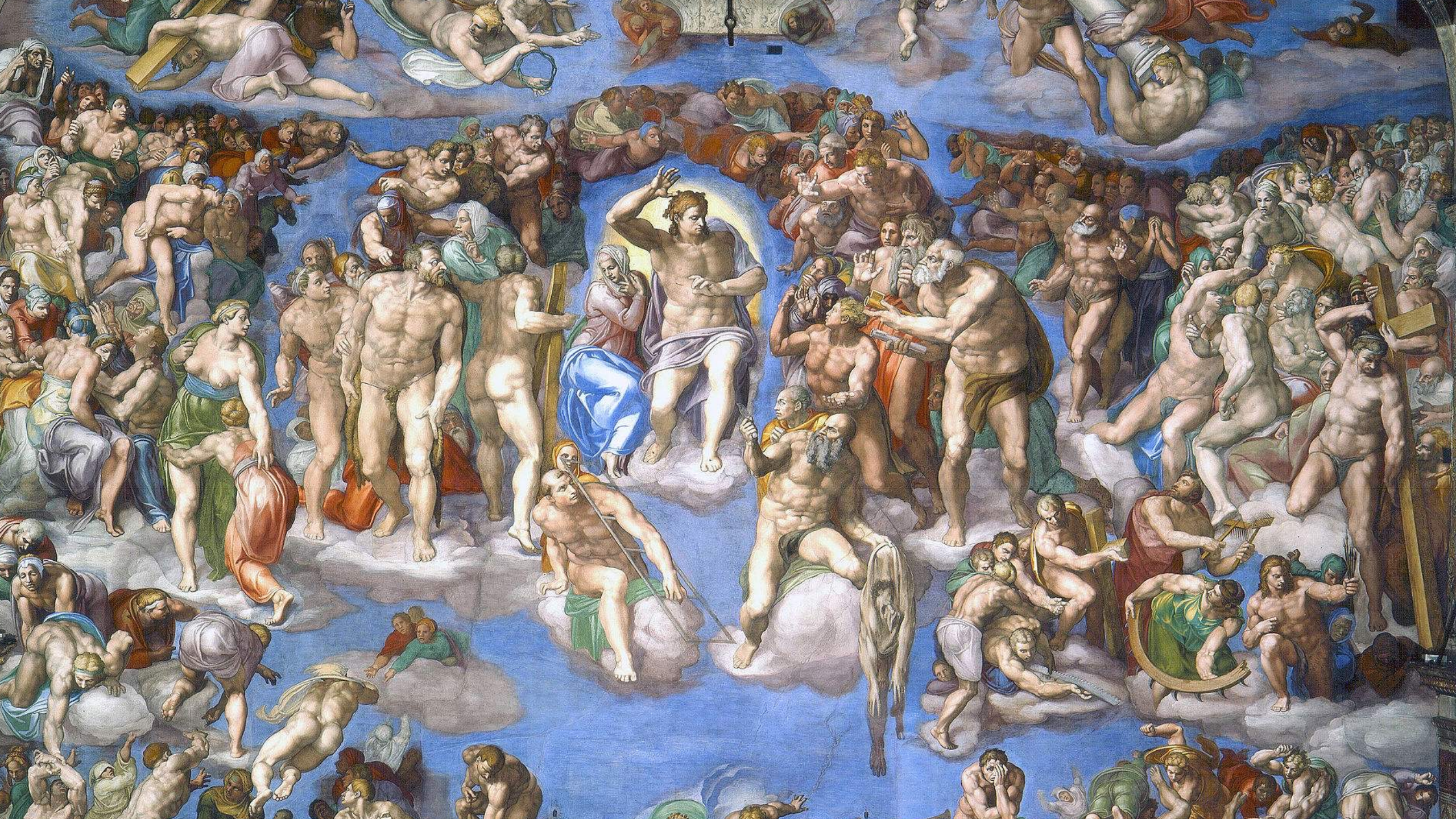
洪水方舟

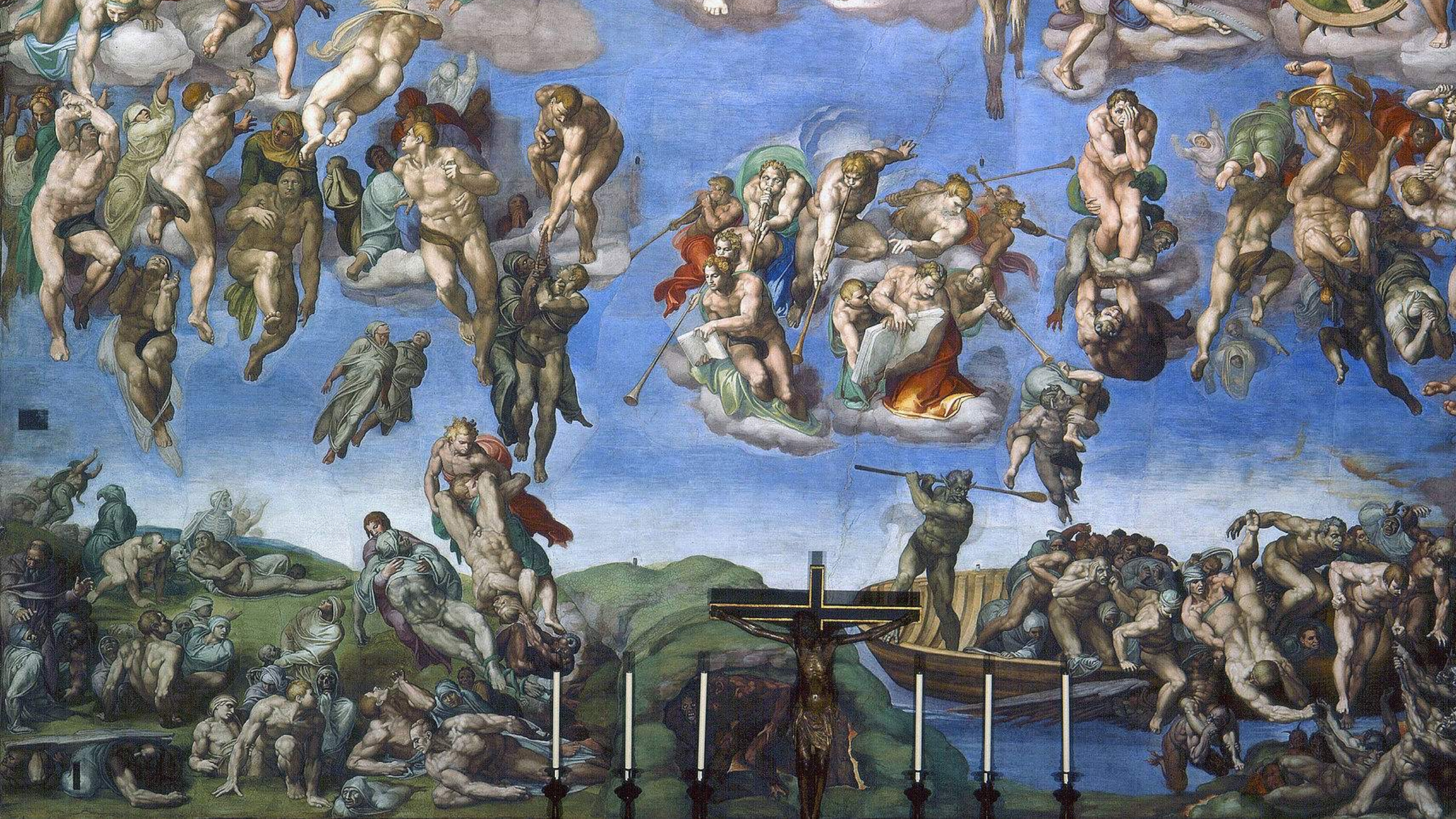
诺亚醉酒

《最后的审判》米开朗基罗

《最后的审判》米开朗基罗

《哀悼基督》

《大卫》 米开朗基罗

多纳太罗

韦罗基奥

拉斐尔·桑西

（Raffaello Santi，全名Raffaello Sanzio da Urbino，1483年—1520年）

“文艺复兴后三杰”中最年轻的一位，代表了文艺复兴时期艺术家从事理想美的事业所能达到的巅峰。

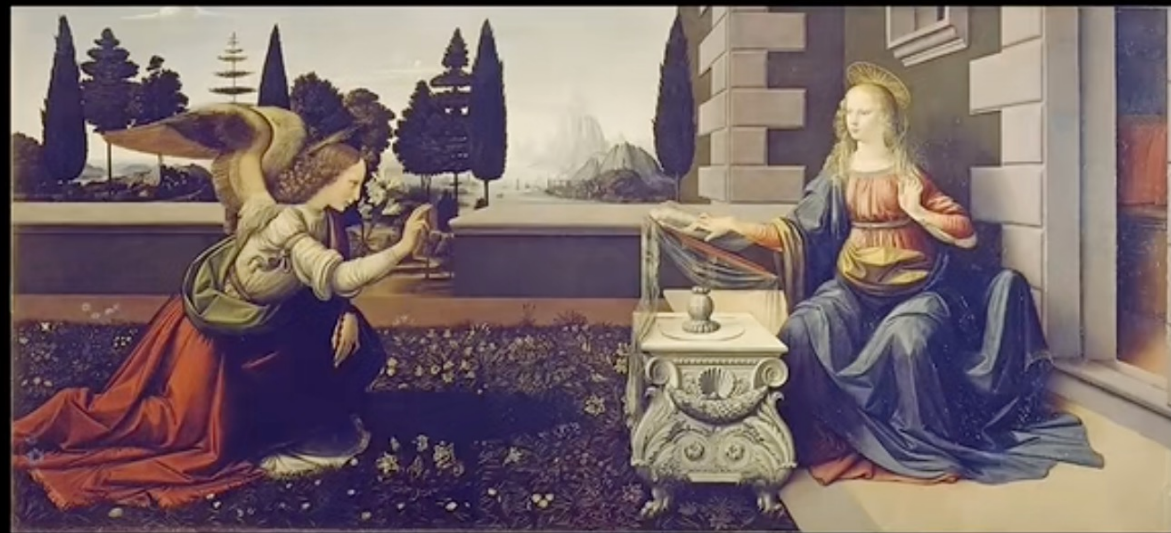
代表作：《草地上的圣母》、《雅典学院》等

《草地上的圣母》拉斐尔

《雅典学院》拉斐尔

佛洛伦萨画派
注重人体结构和明暗关系

威尼斯画派
注重色彩表现

乔尔乔内

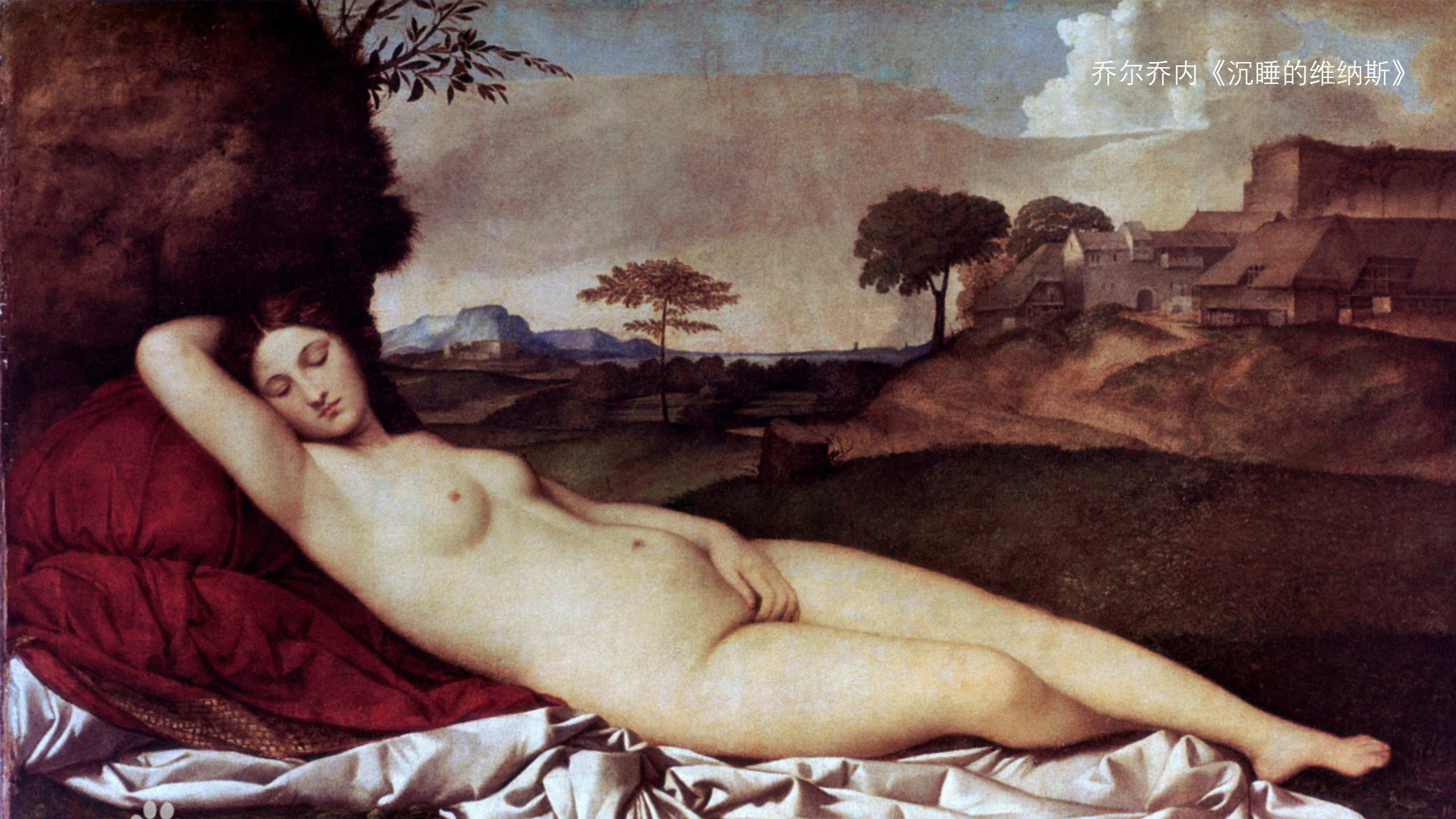
提香

乔尔乔内《暴风雨》

乔尔乔内《沉睡的维纳斯》

提香作品

提香作品

风景画

人物画

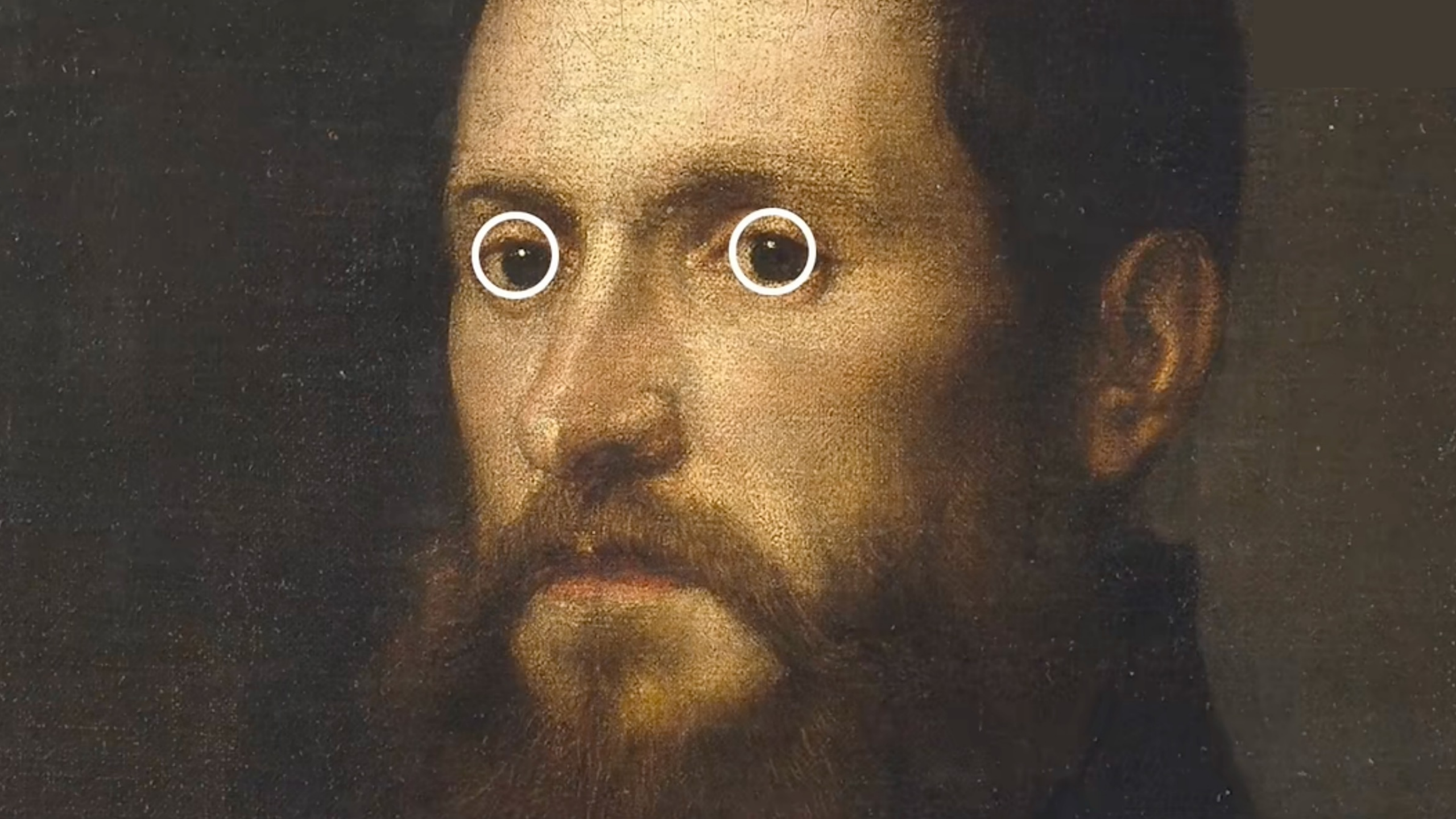

历史题材

宗教题材

提香作品

鲁本斯作品

文艺复兴艺术的特点？

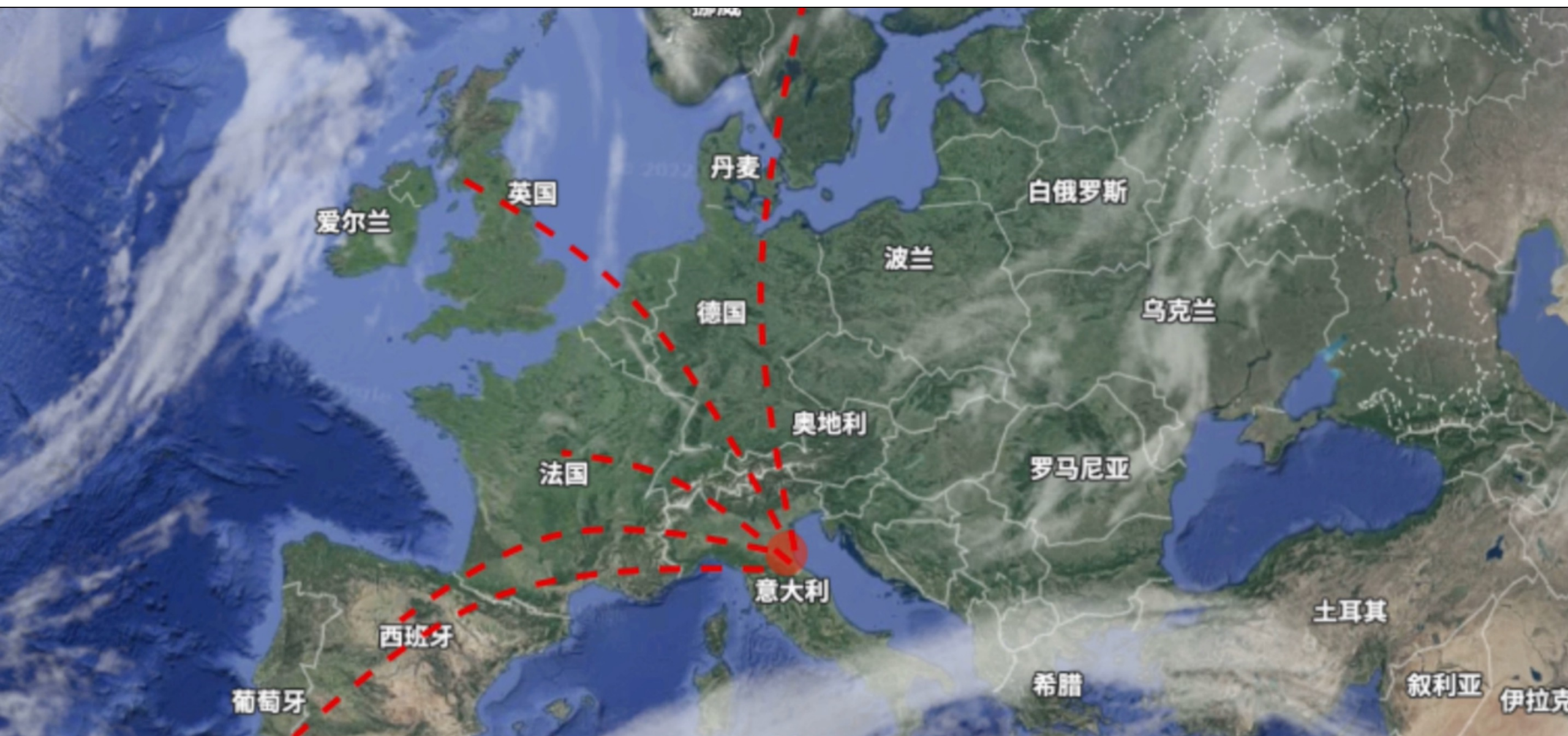
核心主题：现实与人文

- 体态优美
- 光影写实
- 运用科学理论
- 情感细腻
- 和谐统一
- 古典主义理性美

产生了怎样的影响？

◆重拾古典美学

◆奠定写实主义

◆创作以人为本

◆技法突飞猛进

◆民间艺术萌芽

现代绘画的起点 「印象派」

莫奈《印象.日出》1872年

“印象——我非常确信。我不断告诉自己，我感到震惊，画中只是一些印象而已……还没完成的墙纸都比这幅海景更具完成感。”

——巴黎杂志记者路易·乐华

Claude Monet, 1872

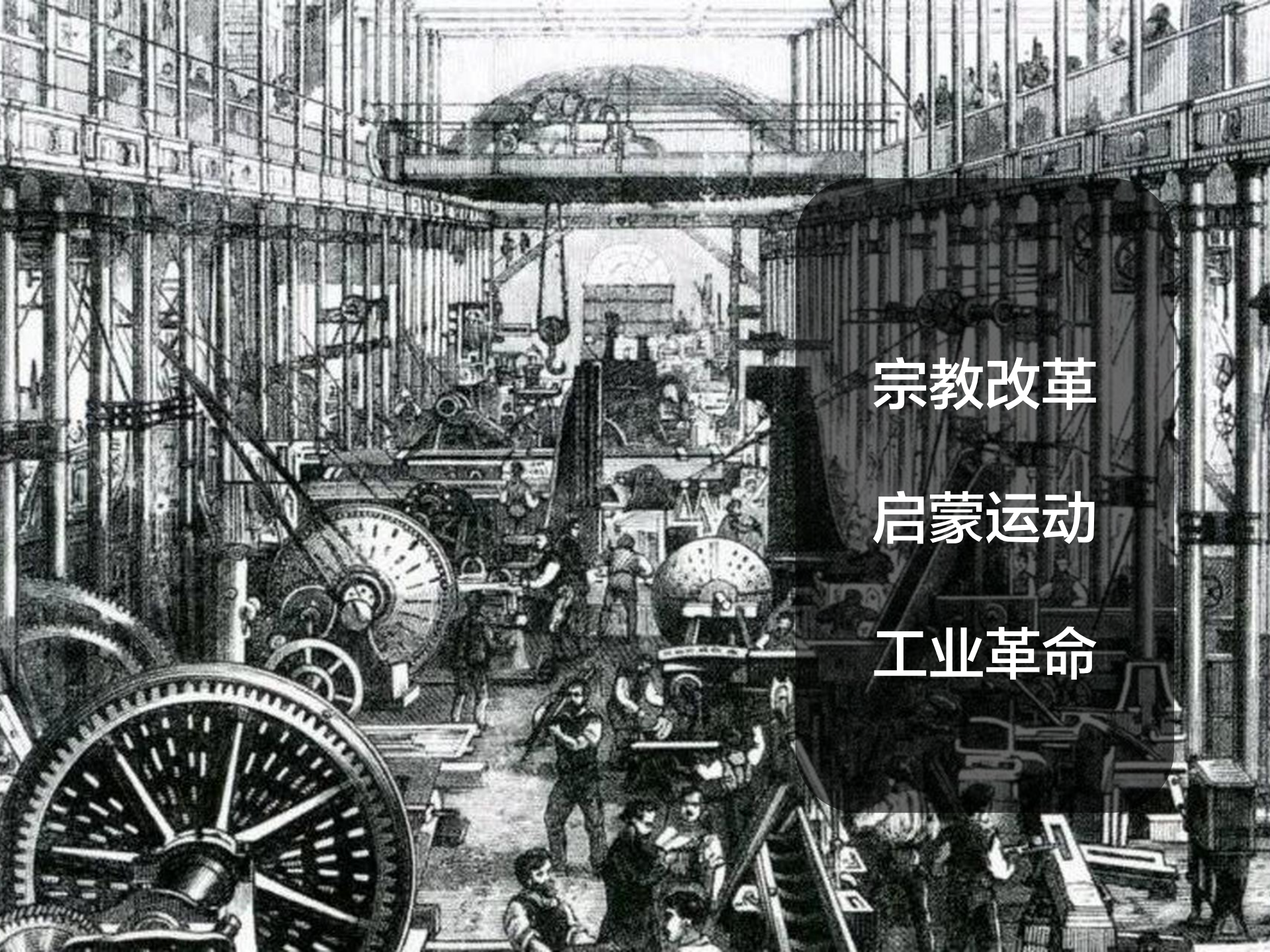

印象派

Impression

1830—1930

莫奈、雷诺阿、西斯莱、巴齐耶、毕沙罗

宗教改革

启蒙运动

工业革命

《莫第西埃夫人肖像》
安格尔 1856年

拿破仑三世

落选者沙龙

《草地上的午餐》马奈 1863

- 非沙龙的

- 我想做自己的事情，谢谢

印象派画家第一次展出地点

纳达尔摄影工作室 1874

“印象——我非常确信。我不断告诉自己，我感到震惊，画中只是一些印象而已……还没完成的墙纸都比这幅海景更具完成感。”

——巴黎杂志记者路易·乐华

《阿让特伊的家》莫奈

《伊拉格尼收割牧草》卡米耶·毕沙罗(Camille Pissarro)

西斯莱作品

《煎饼磨坊的舞会》 雷诺阿

Glazing 罩染技法

- 表现物体固有色和素描关系
- 精细

伦勃朗 《厨娘》 1651年
78×64cm 现藏于瑞典国立博物馆

《舞蹈课》 德加

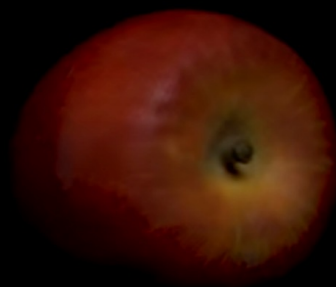

环境色

光源色

补色元理

《蛙塘》 雷诺阿

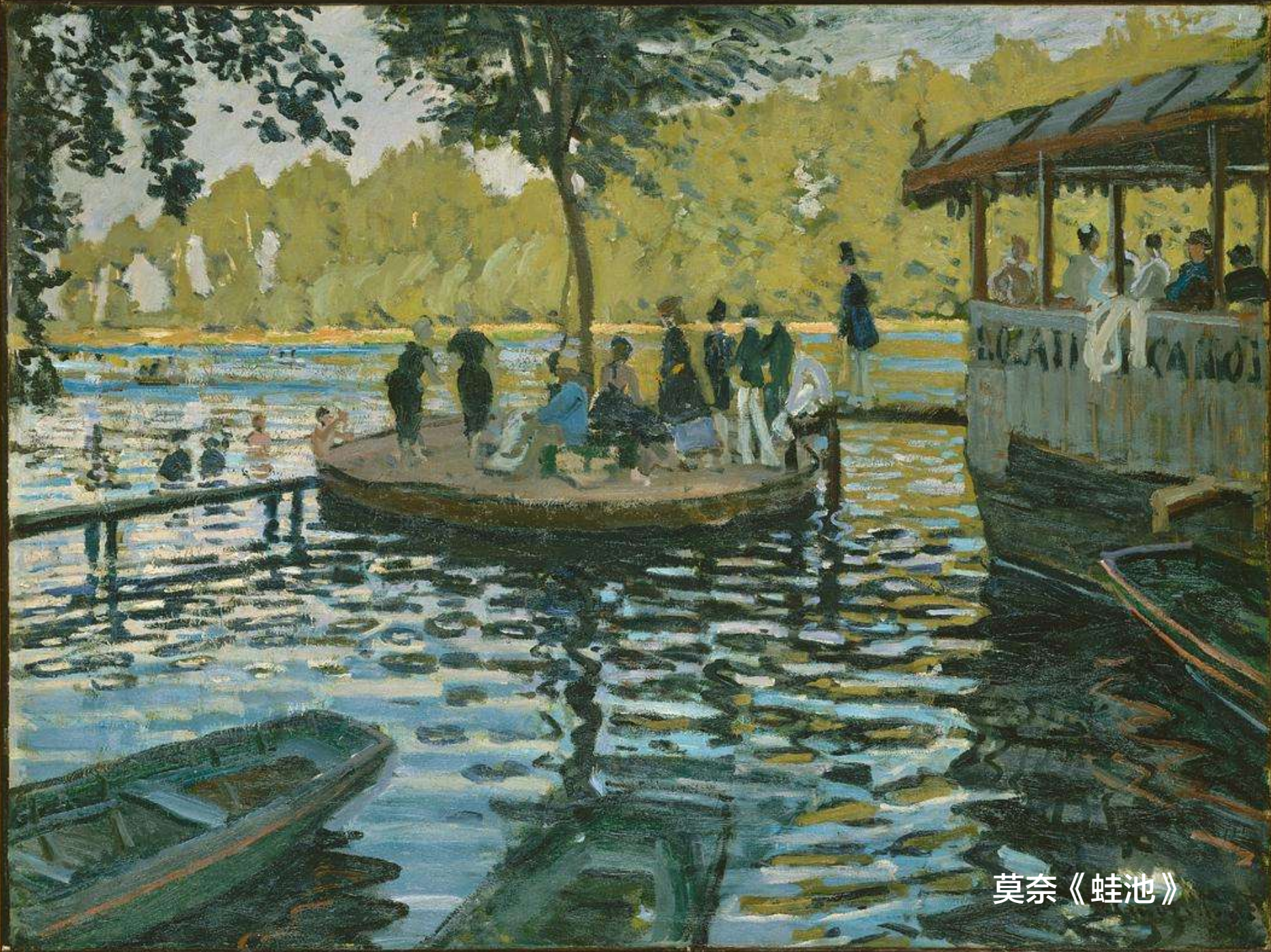
Environmental Color
环境色

Light Source Color
光源影响

《苏格拉底之死》 雅克·路易·大卫

莫奈《蛙池》

德拉克罗瓦 浪漫主义

库尔贝 现实主义

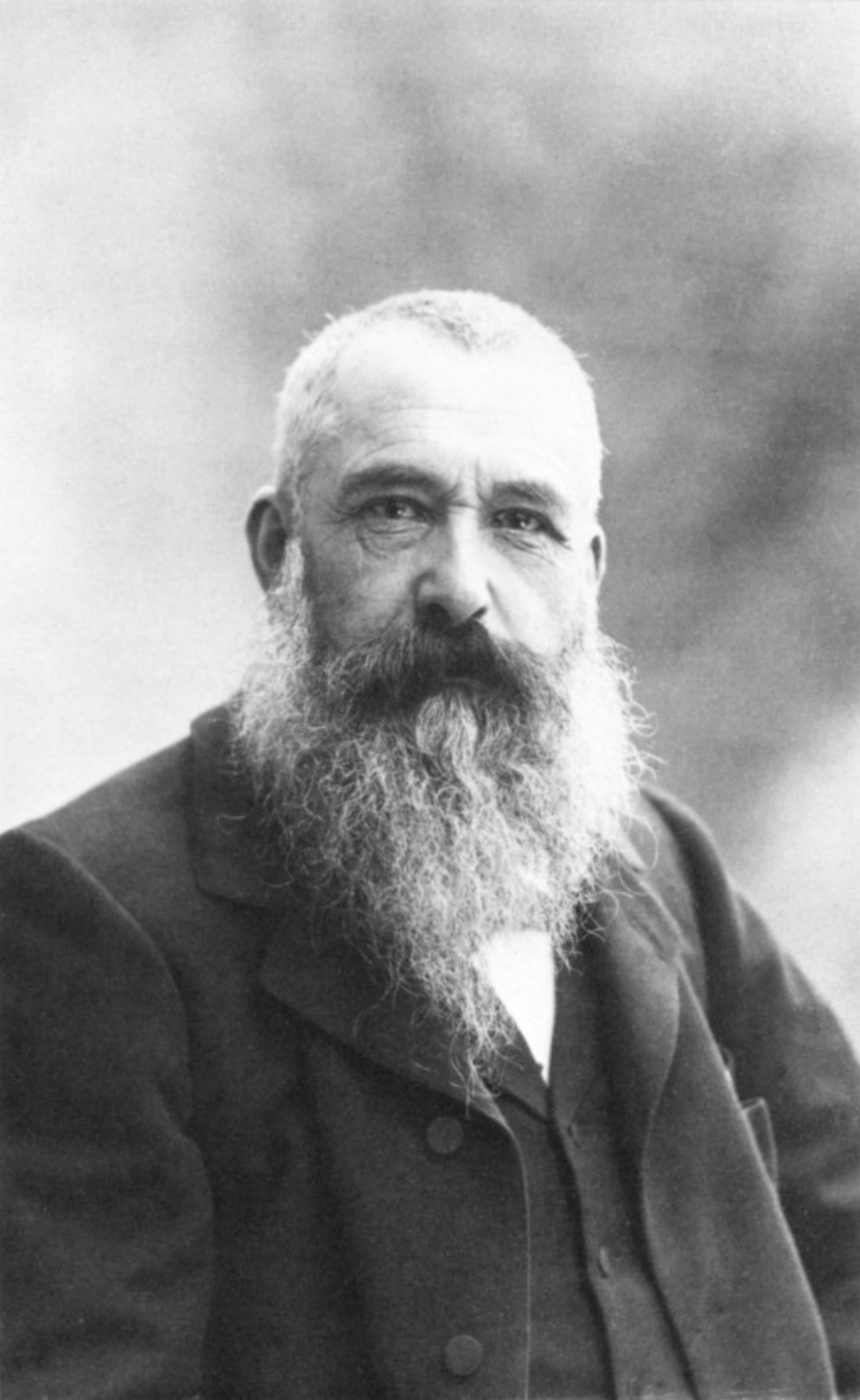
柯罗 巴比松画派

东方艺术

管状颜料

摄影

**奥斯卡-克劳德·莫奈（法文：
Oscar-Claude Monet, 1840
年11月14日-1926年12月5日）**
法国画家，被誉为“印象派领导
者”，是印象派代表人物和创始人
之一。

《穿绿裙子的女人》 莫奈

花园里的女人
1867

杰罗姆《斗鸡》
1846

《圣安德烈斯的花园》1867

《花园里的阿道夫·莫奈》1867

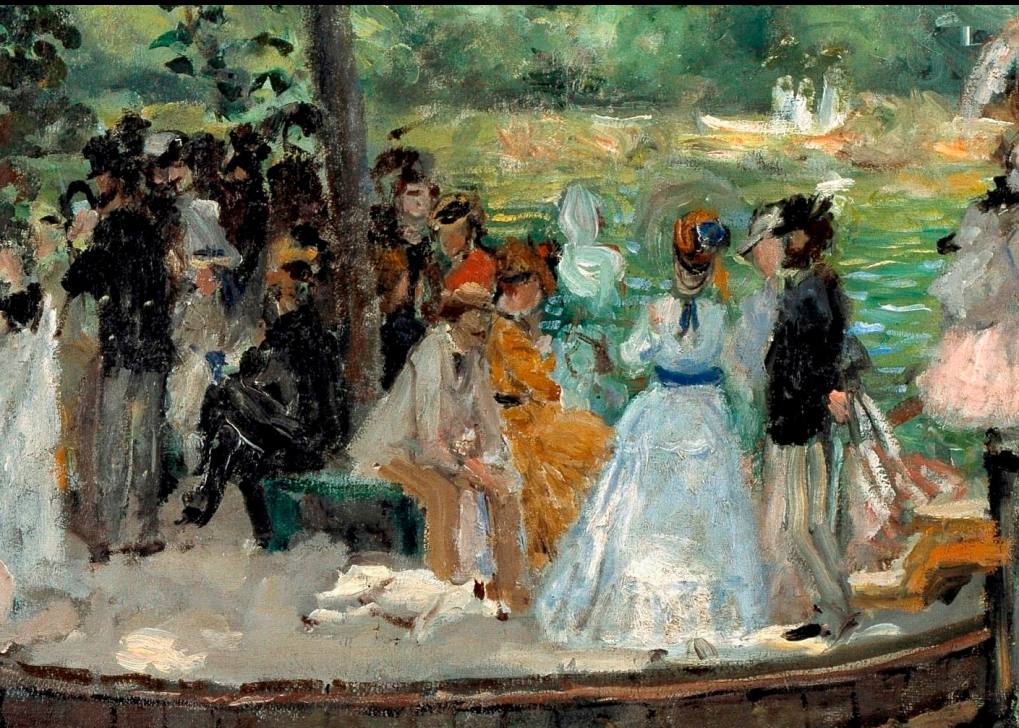

雷诺阿

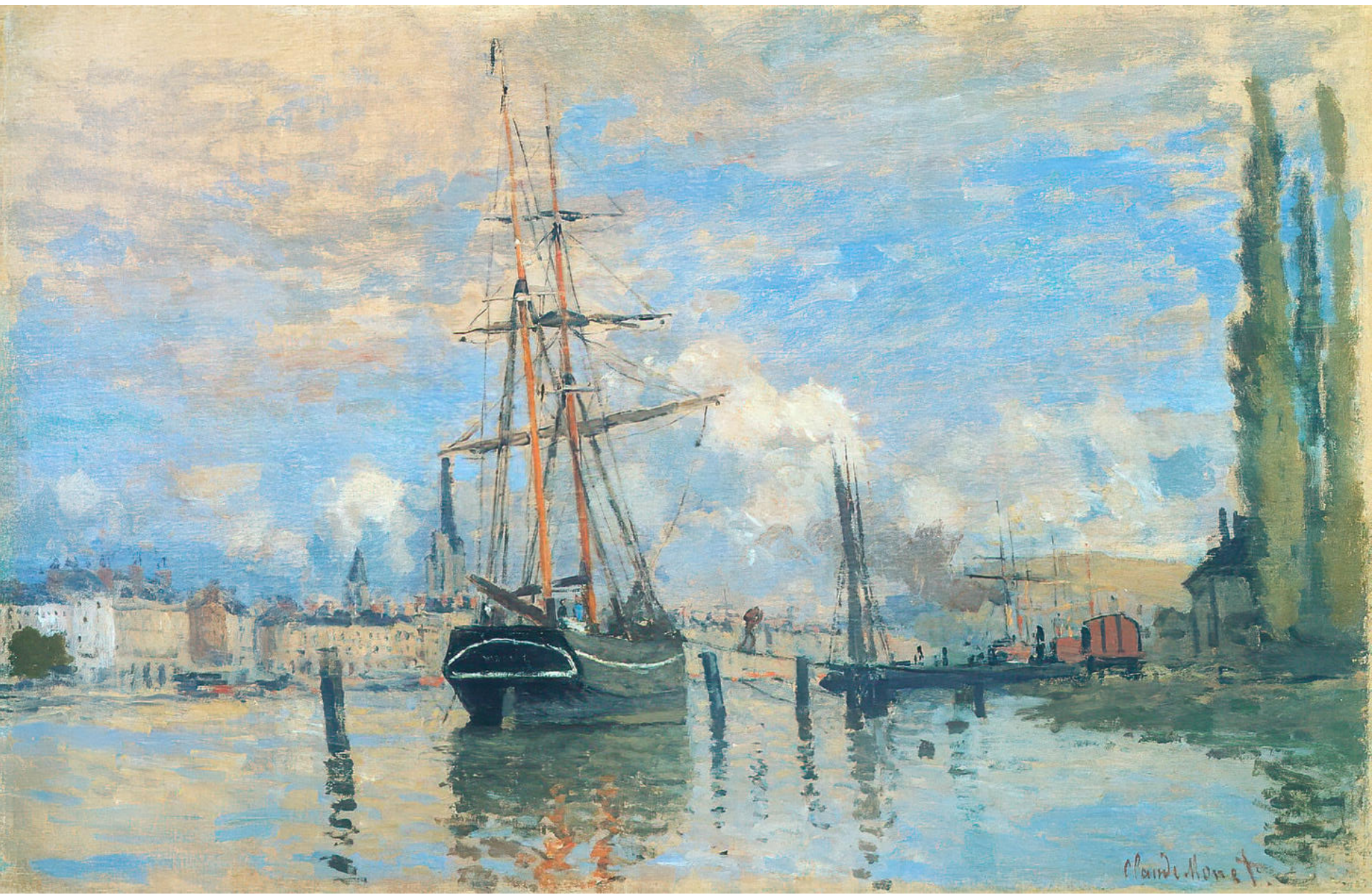
《蛙池》

莫奈

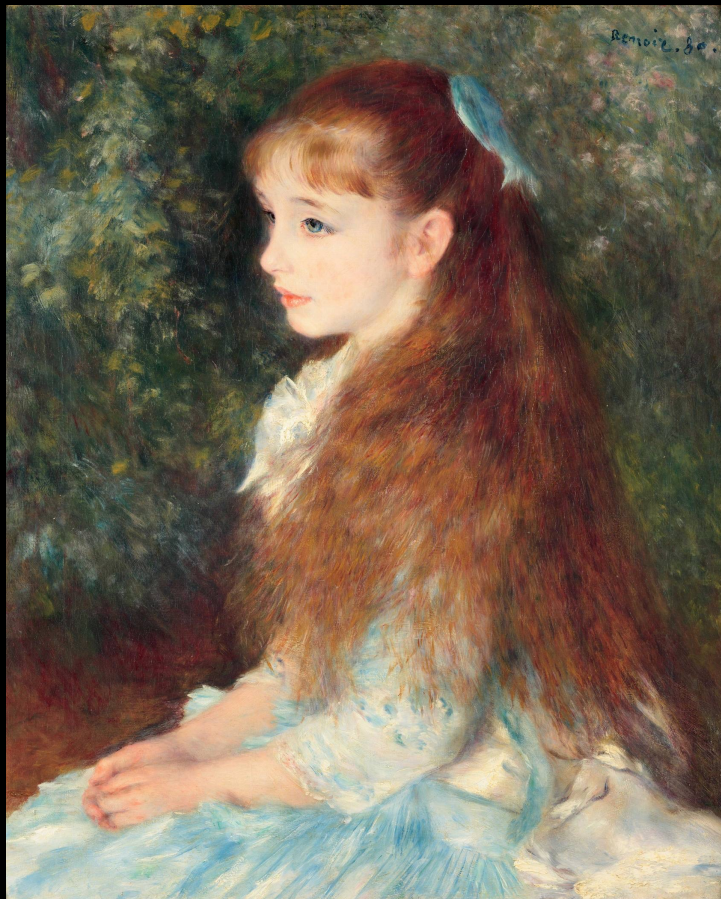

莫奈《印象.日出》1872年

《小艾琳》 雷诺阿

《撑太阳伞的女人》 莫奈

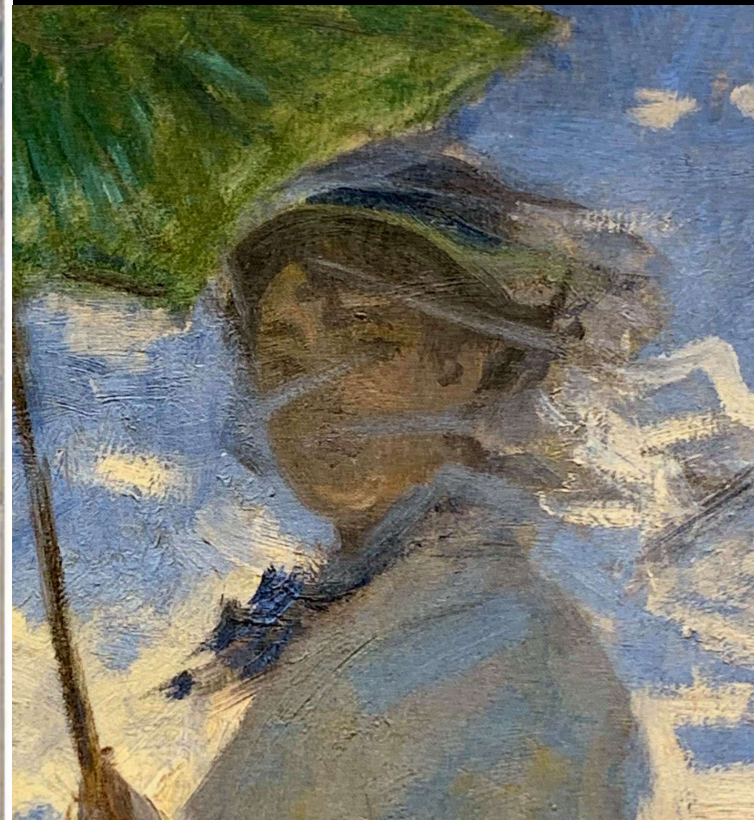
《戴帽子的让·莫奈》 莫奈

《日本人》 莫奈1876

《撑太阳伞的女人》
莫奈 1875

《起风了》 宫崎骏

《室外人物习作》
莫奈 1886

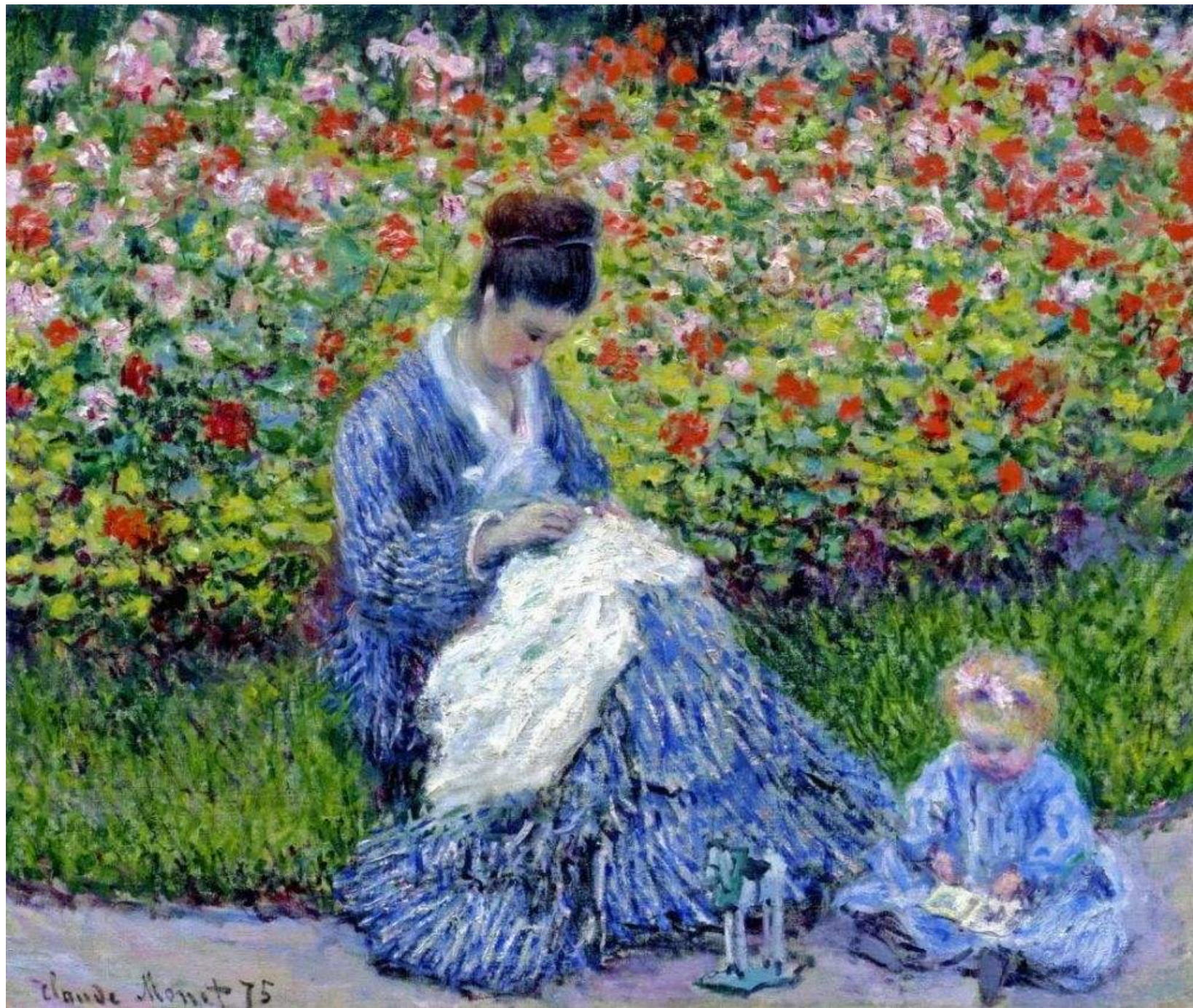

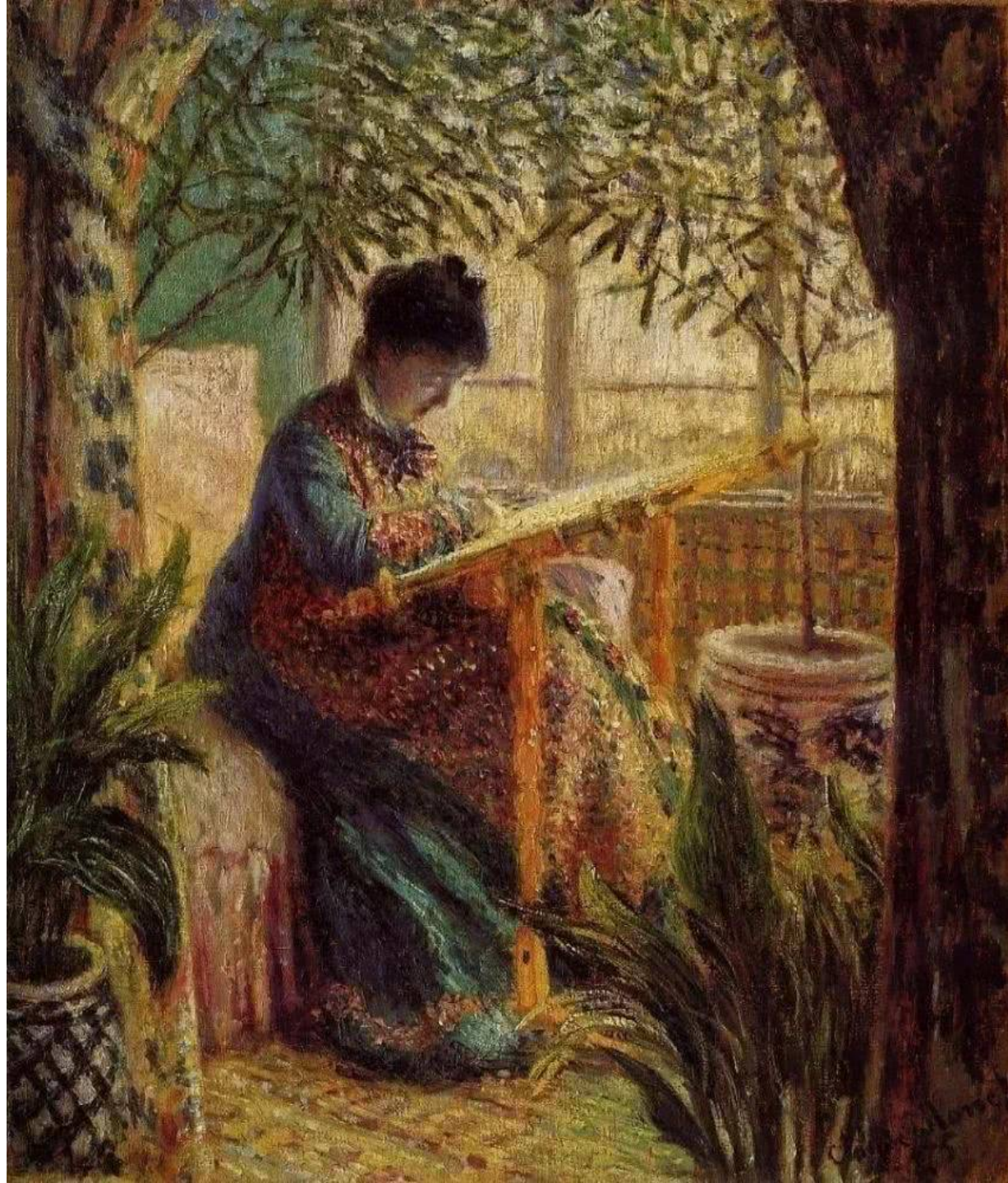
《死去的卡米尔》
莫奈

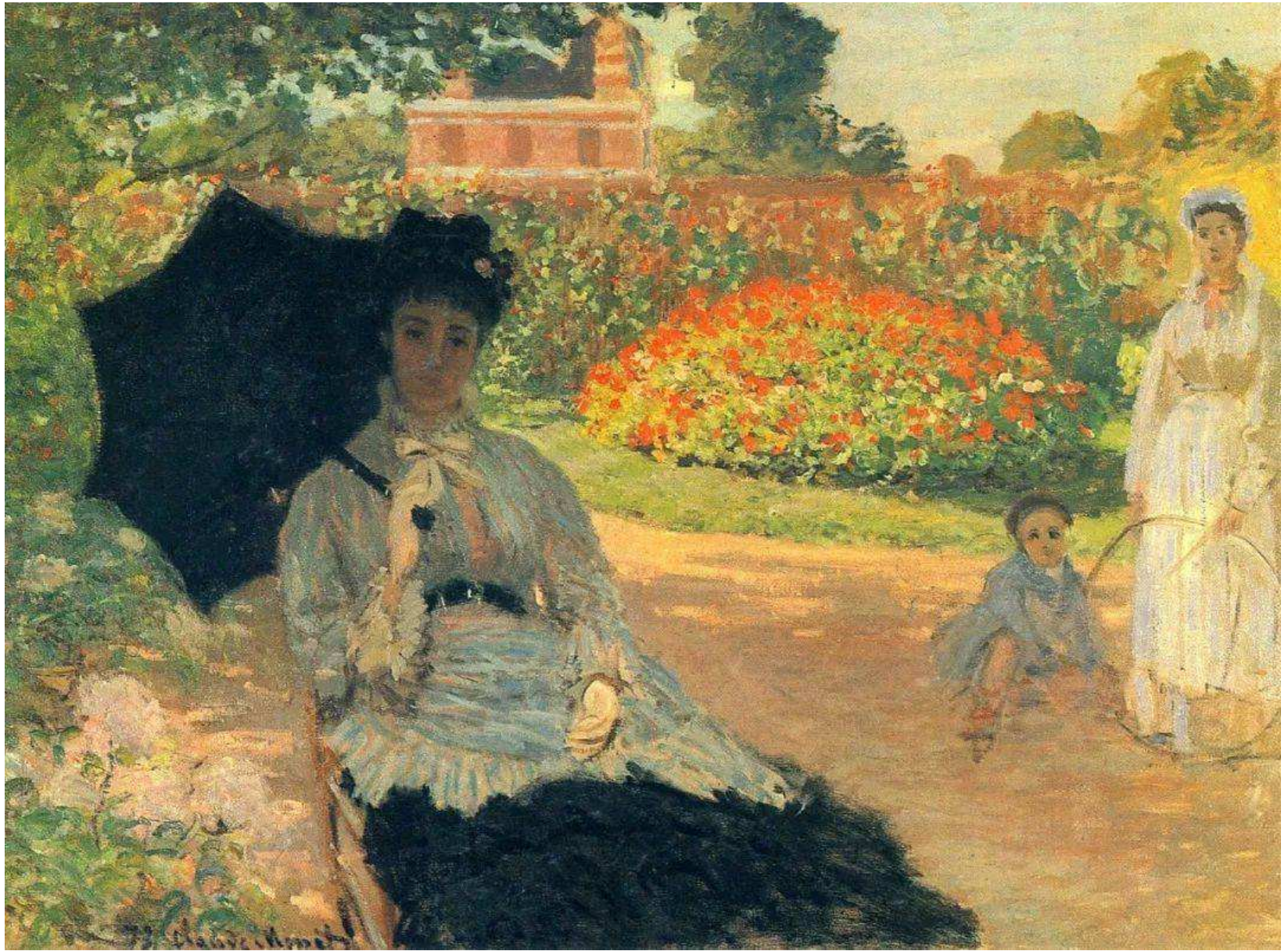

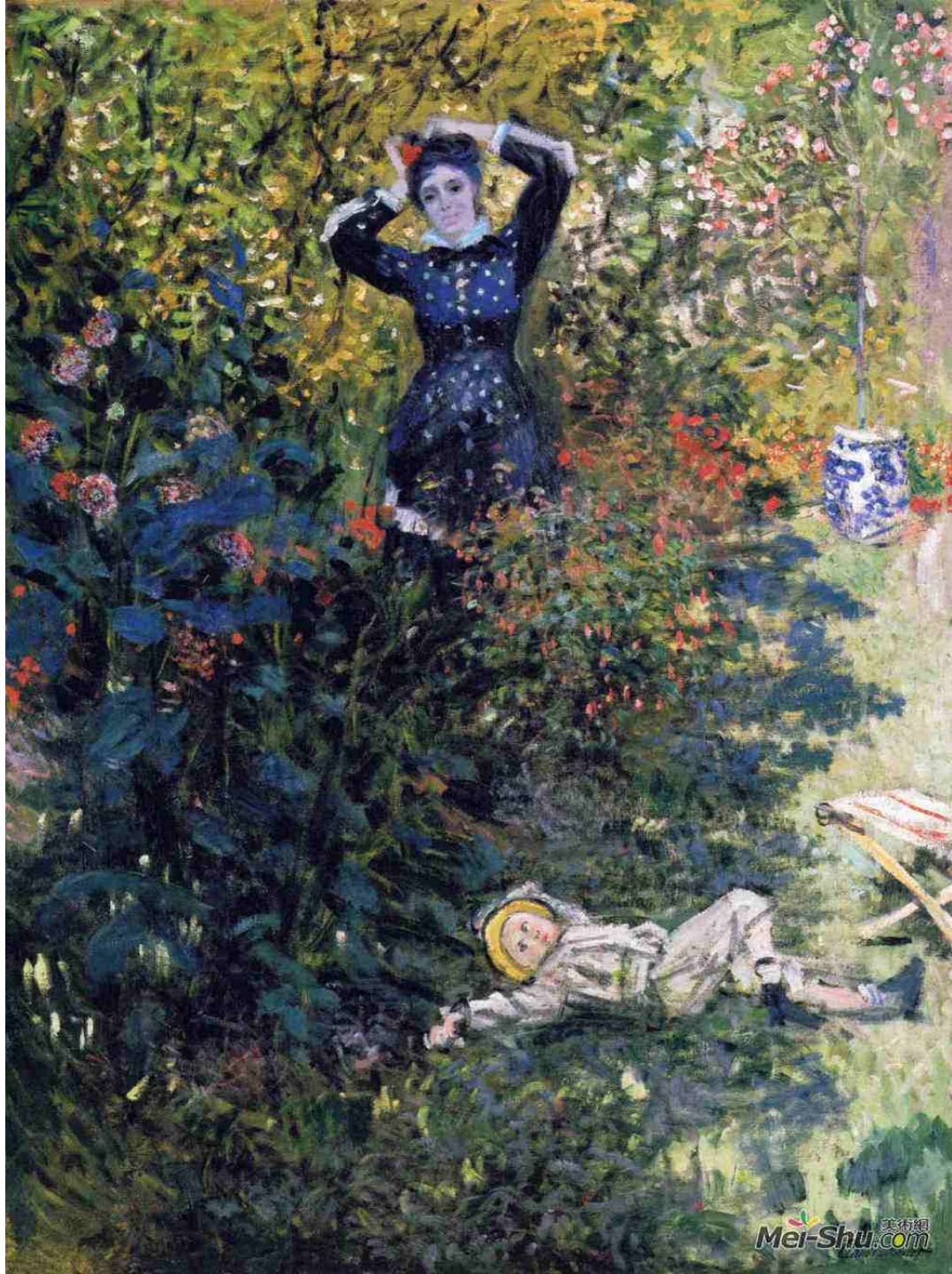

《死去的卡米尔》
莫奈

Claude Monet

《冰寒》莫奈1879

《拉瓦库特冬日的夕阳》莫奈 1880

《费康的海边》莫奈 1881

《普维尔的悬崖》莫奈 1882

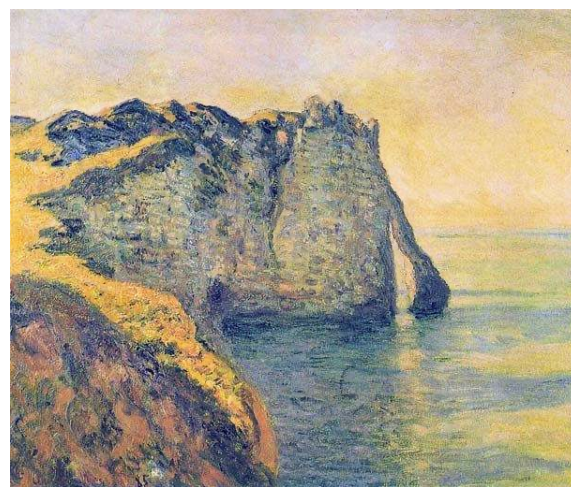
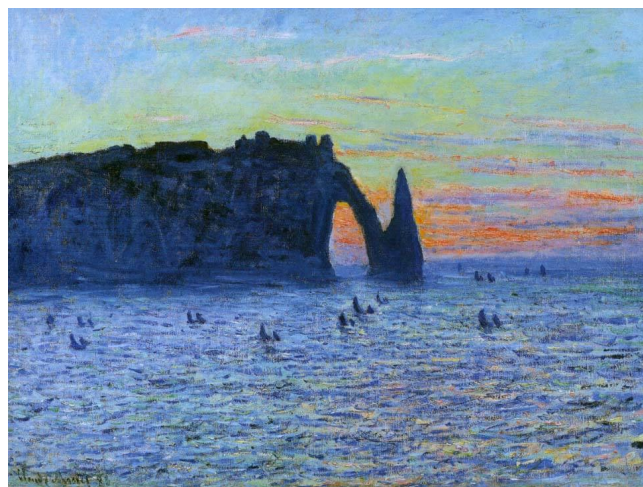
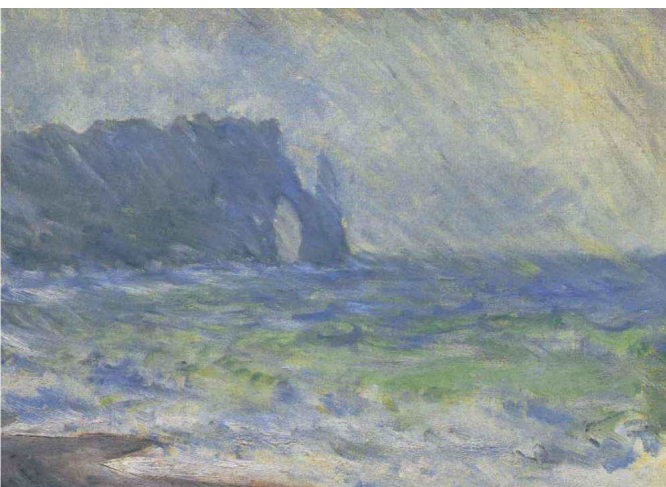
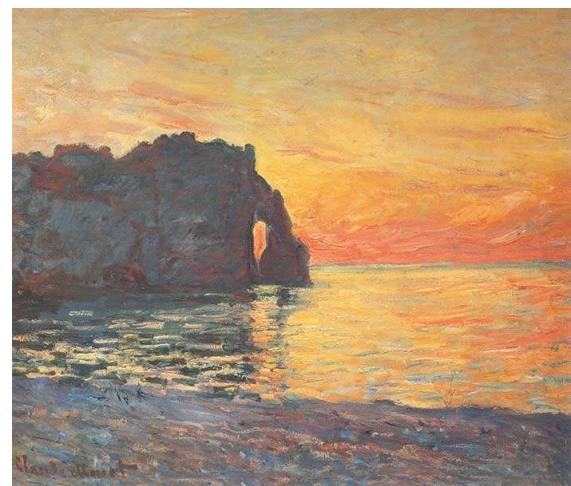
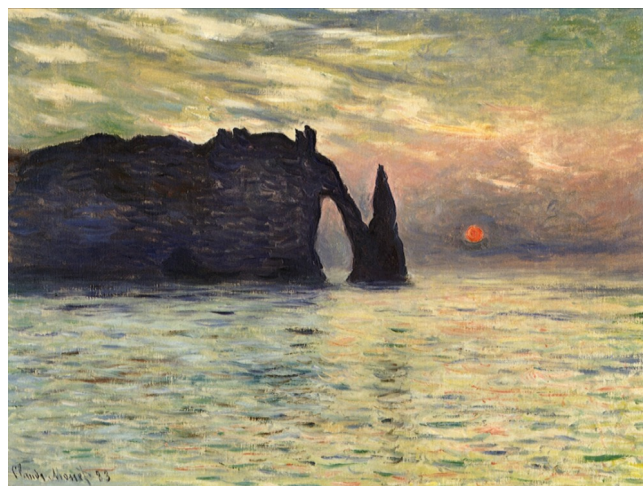
《普维尔的小道》莫奈 1882

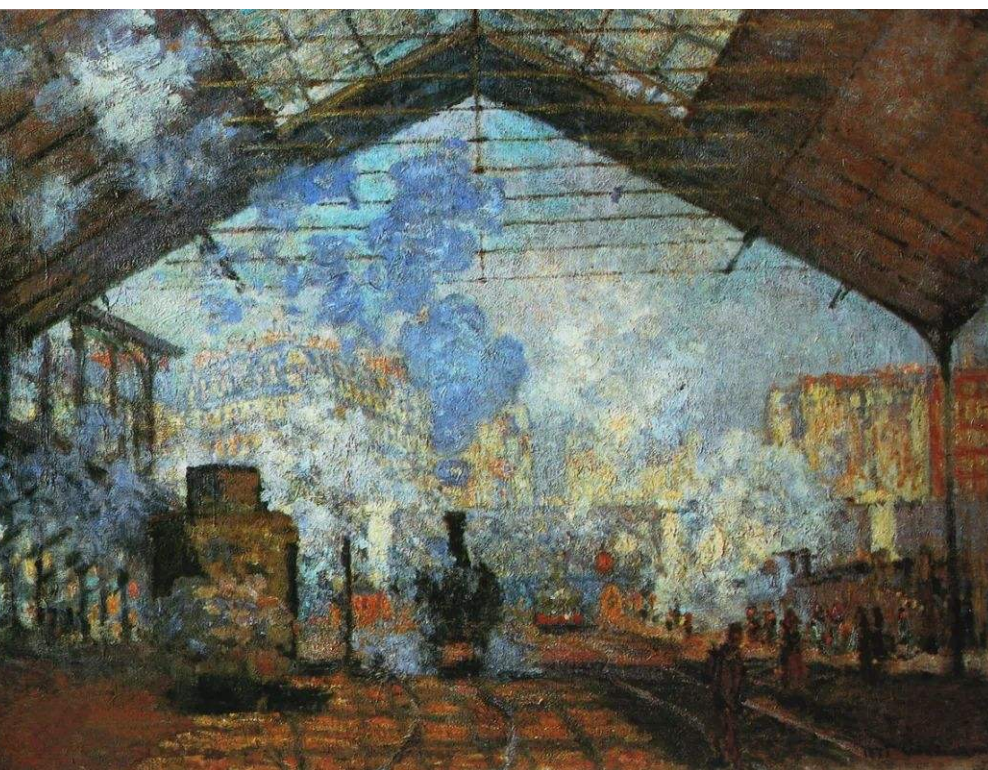
《有阴影的海面.普维尔》莫奈 1882

绮丽的阳光在海边的岩石
上铺开，那跳跃而出的色
彩，每一寸，都闪耀着生
命的光芒

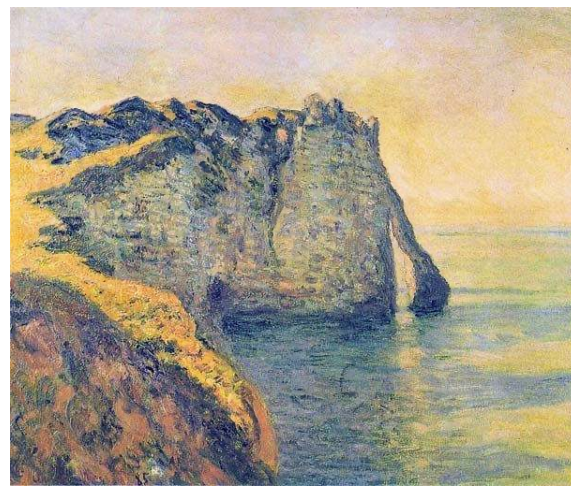
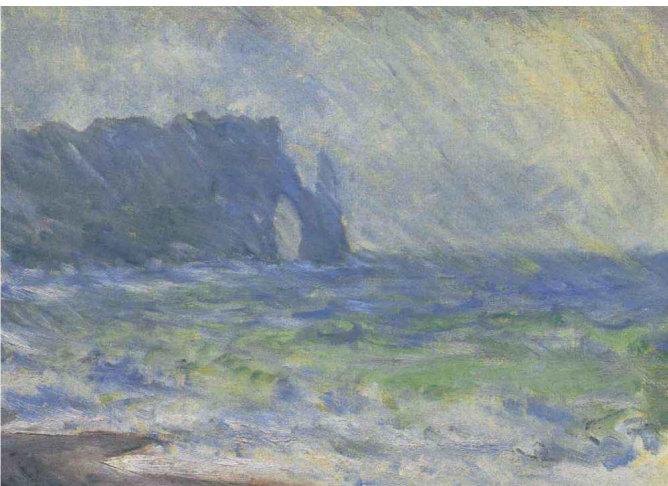
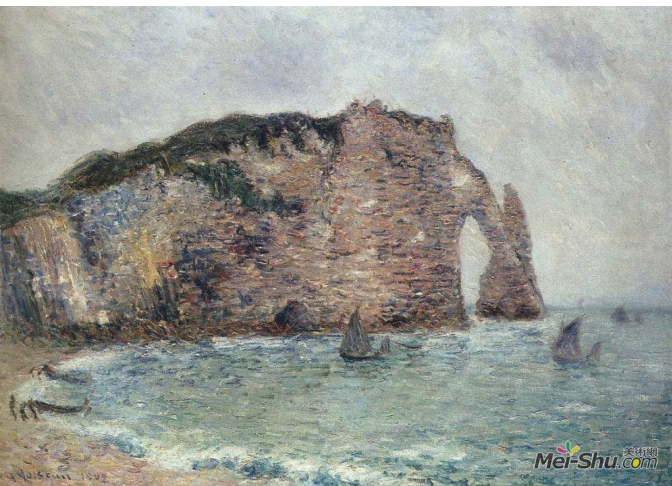

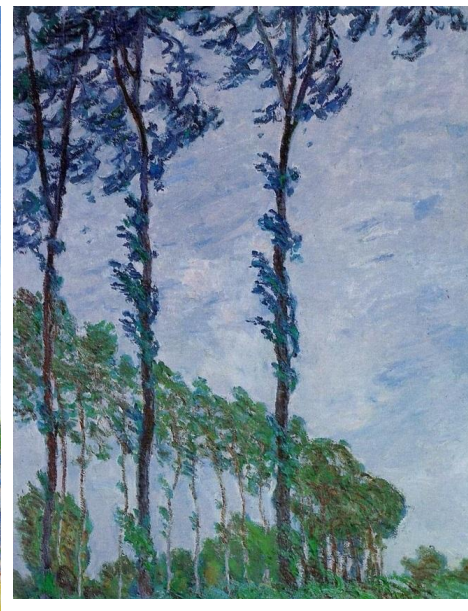
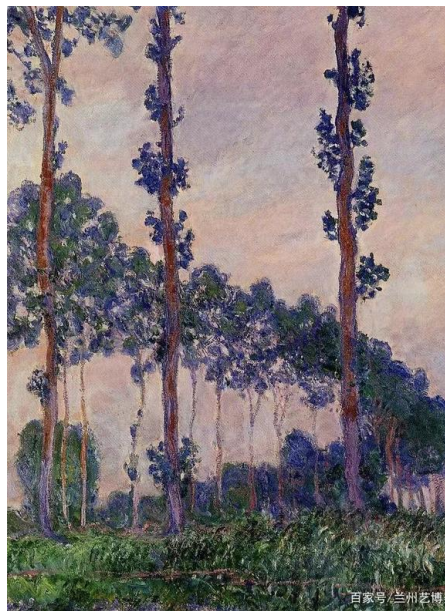
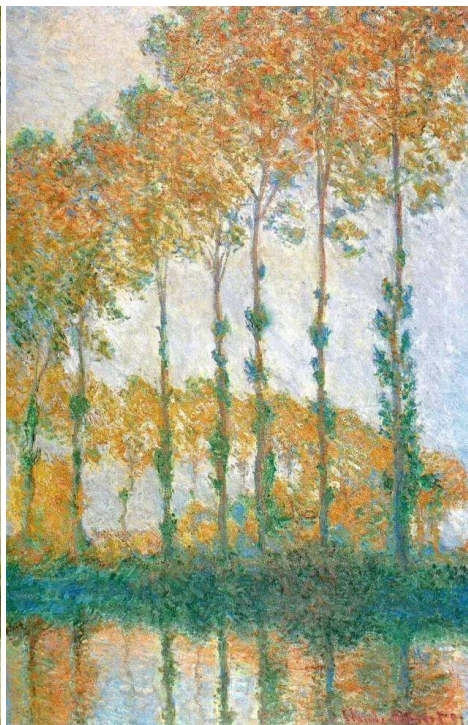
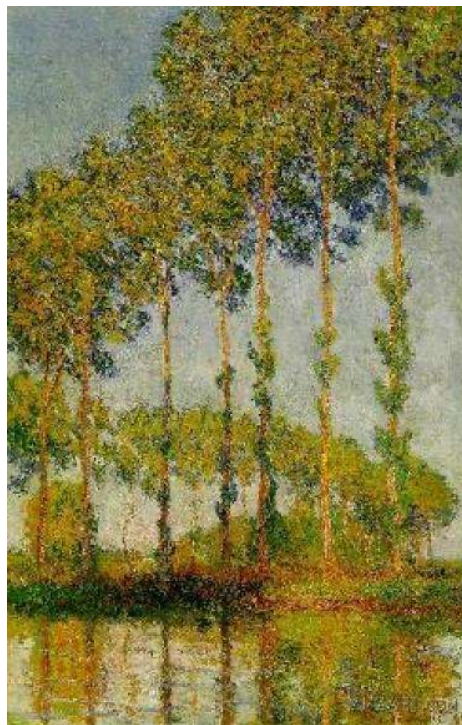
《埃特尔塔岩石系列》莫奈1883

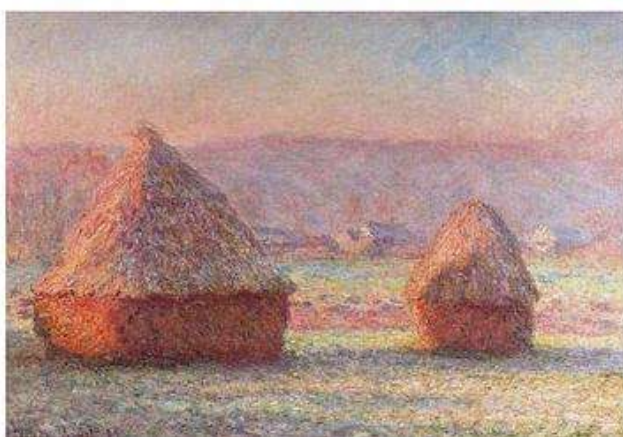
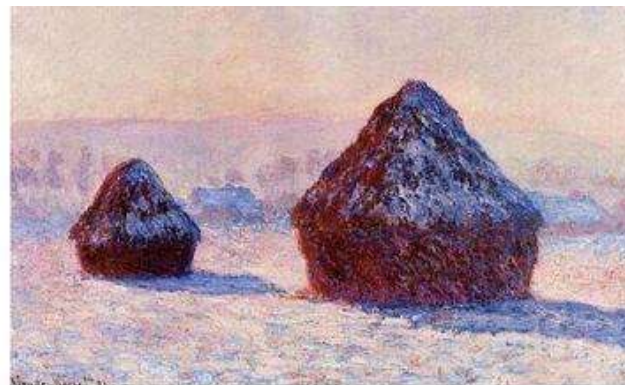
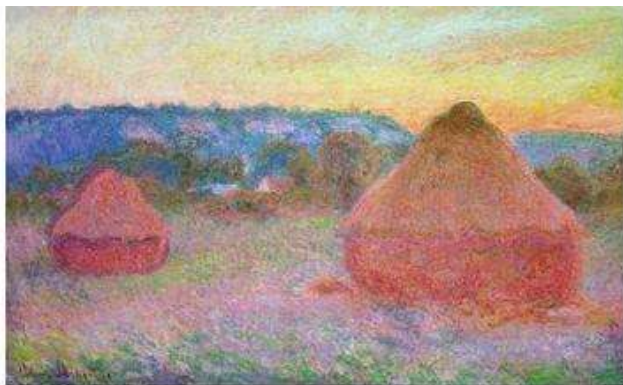

《圣拉扎尔火车站系列》莫奈

《埃特尔塔岩石系列》莫奈1883

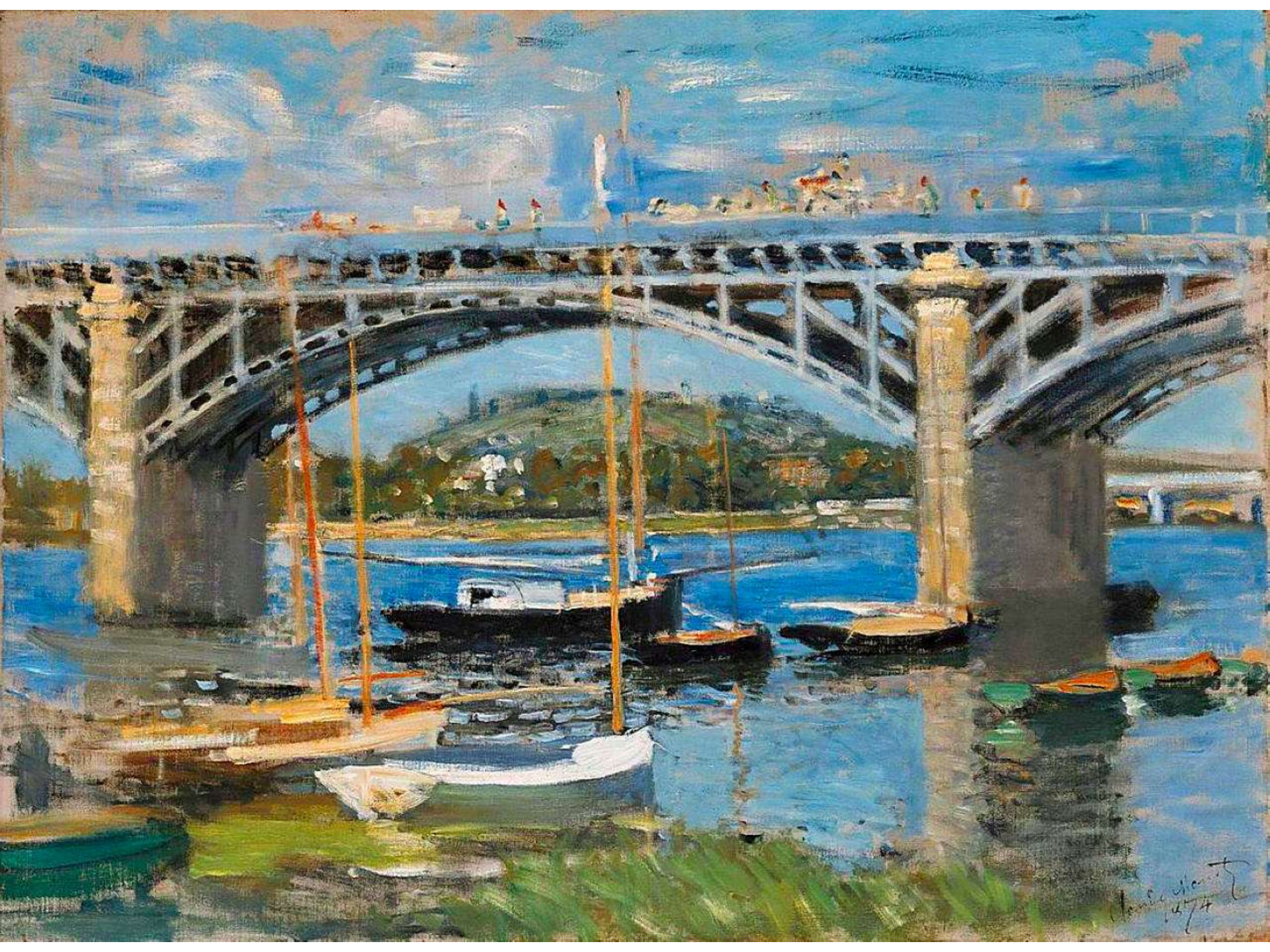

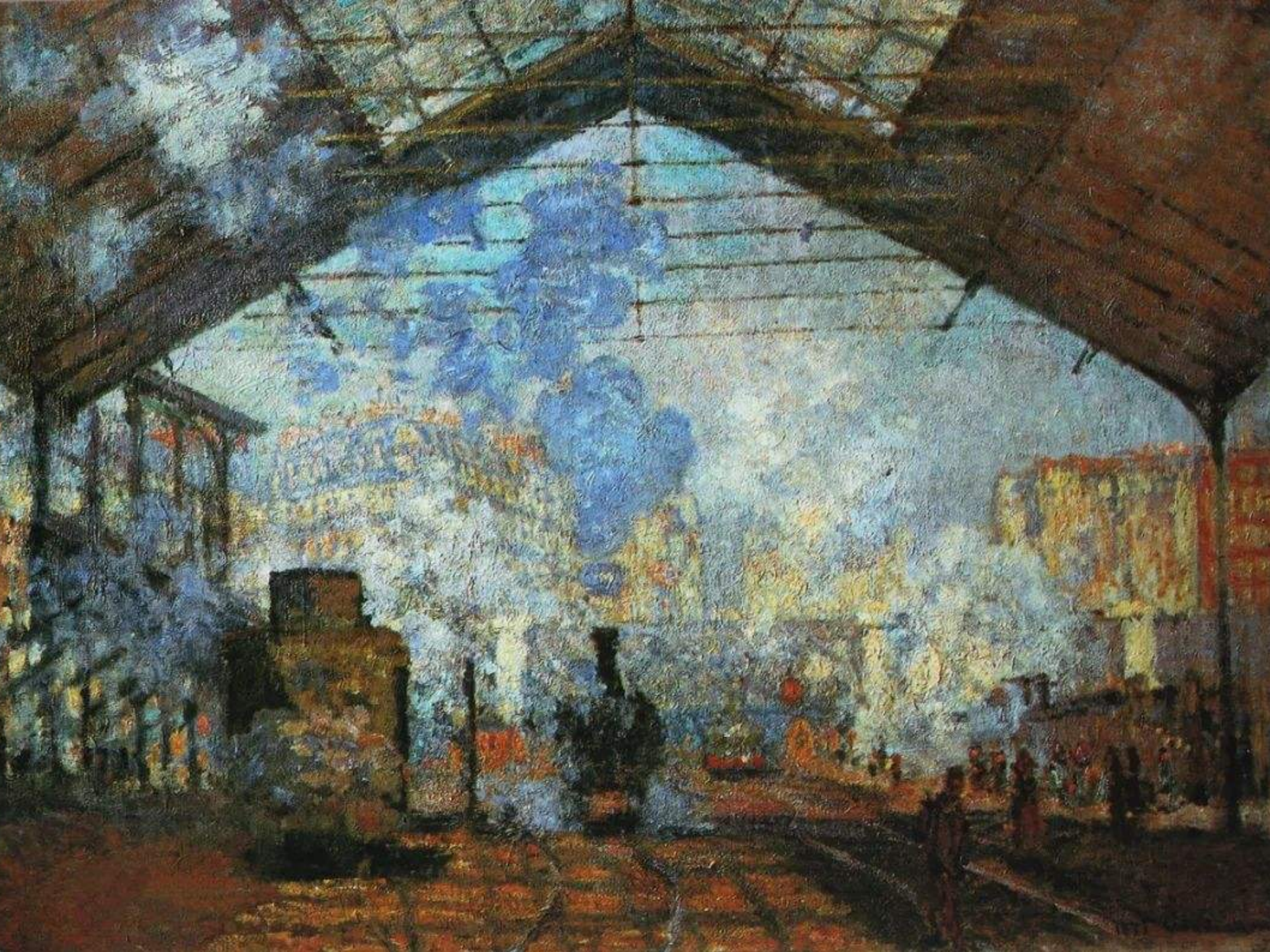

《四棵树》

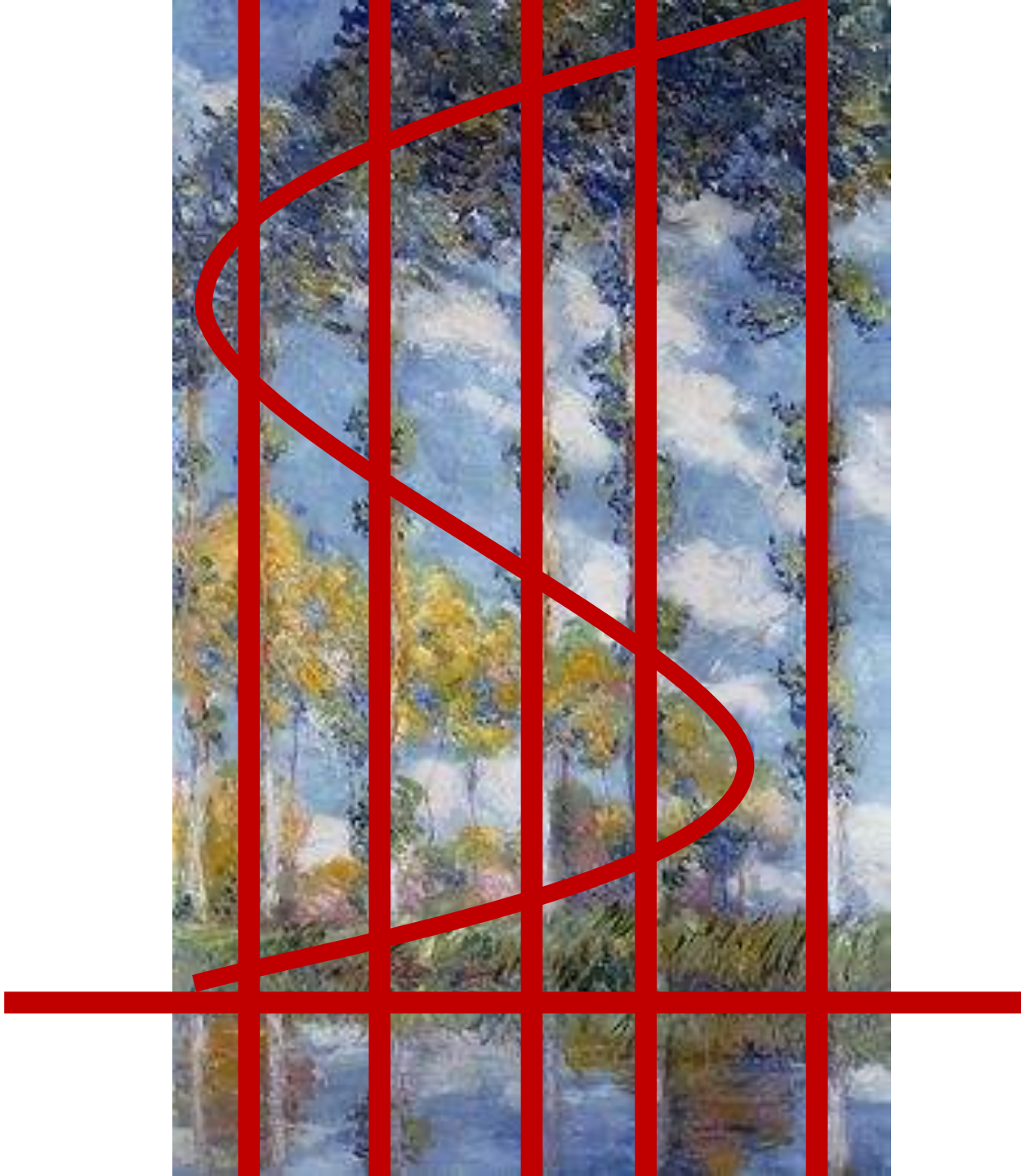

London 1874

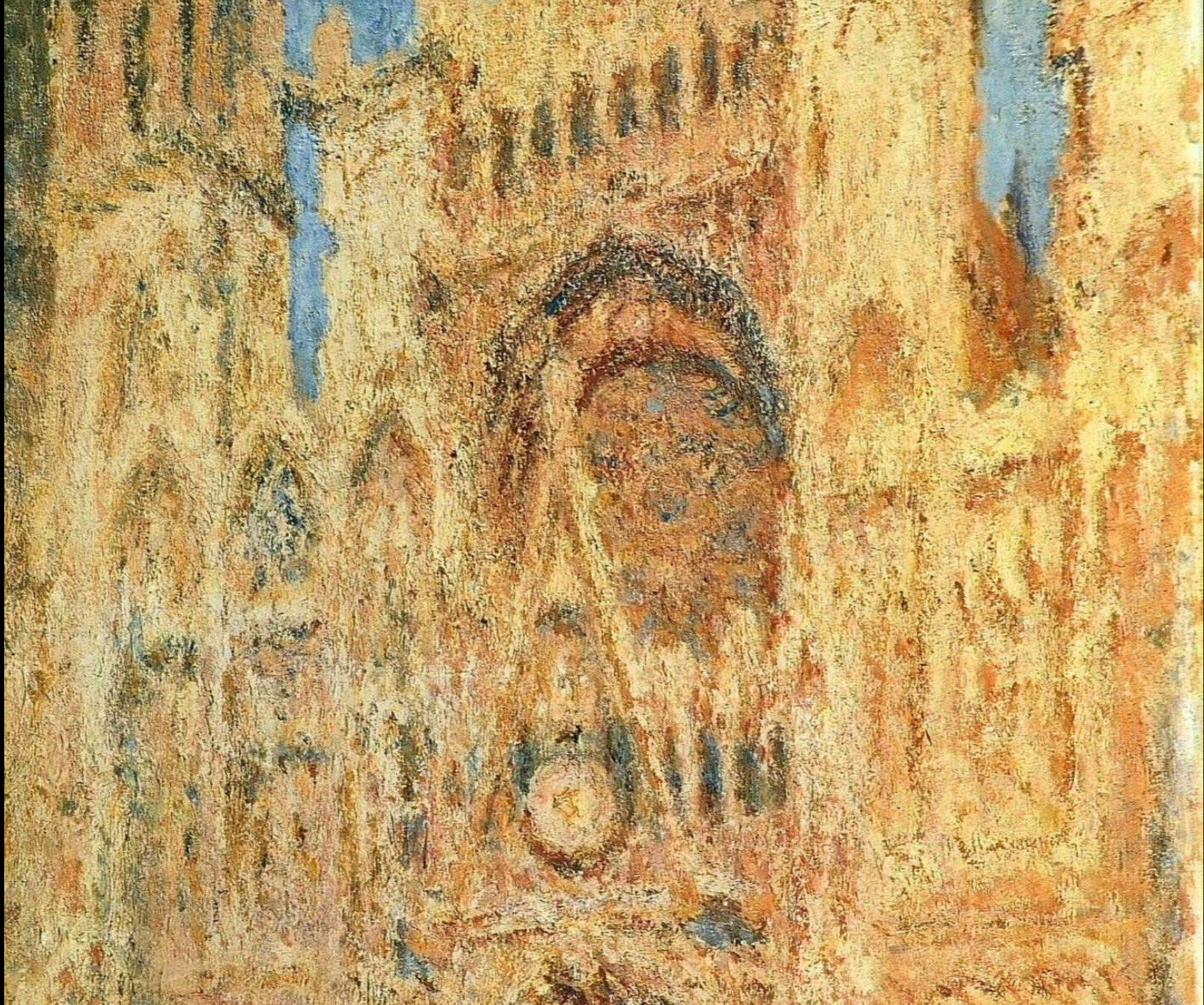

Claude Monet

Claude Monet 94

「这是一个普普通通的农村小镇，但当我沿着路来到小镇的尽头，突然，如同调色盘上的所有颜色一起炸开，嘹亮进行曲中的美妙音符同时奏响一般，它出现在了 my 眼前，比所有未曾设想过的惊喜还要惊喜」

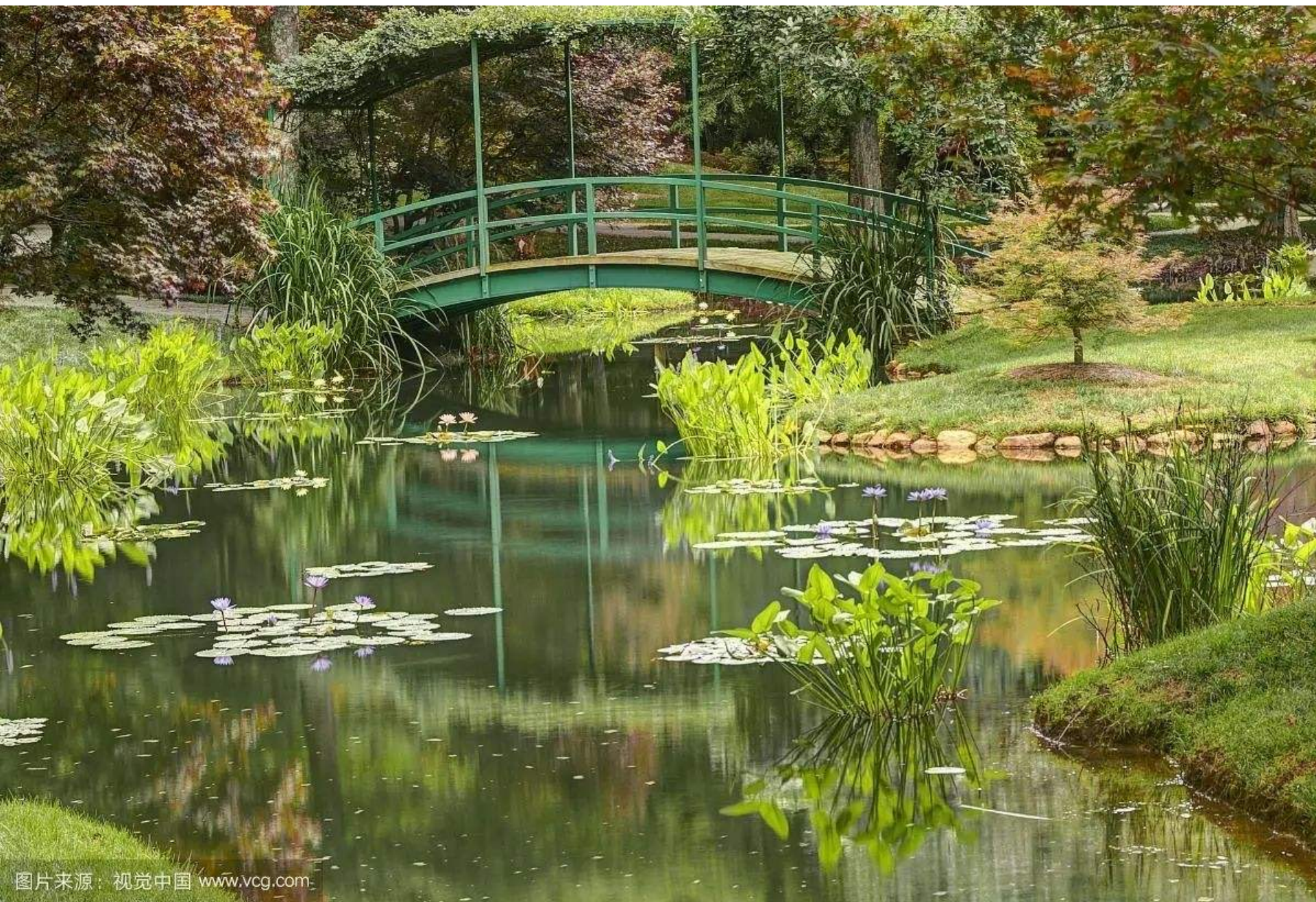
——评论家 亚森.亚历山大

《维吉尼花园的小道》

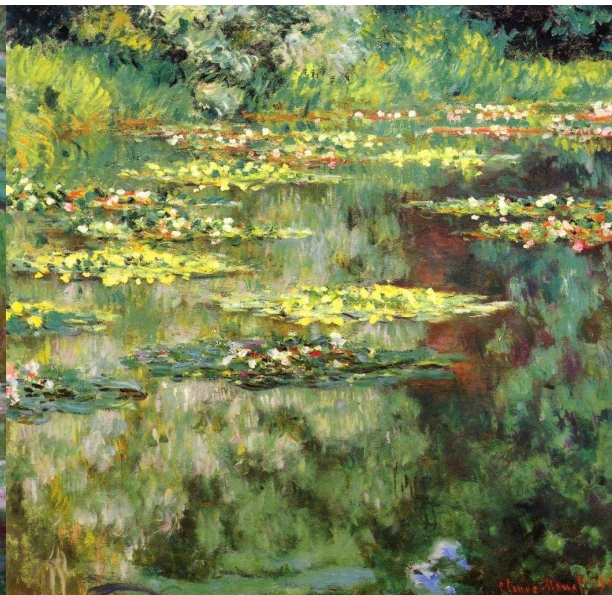
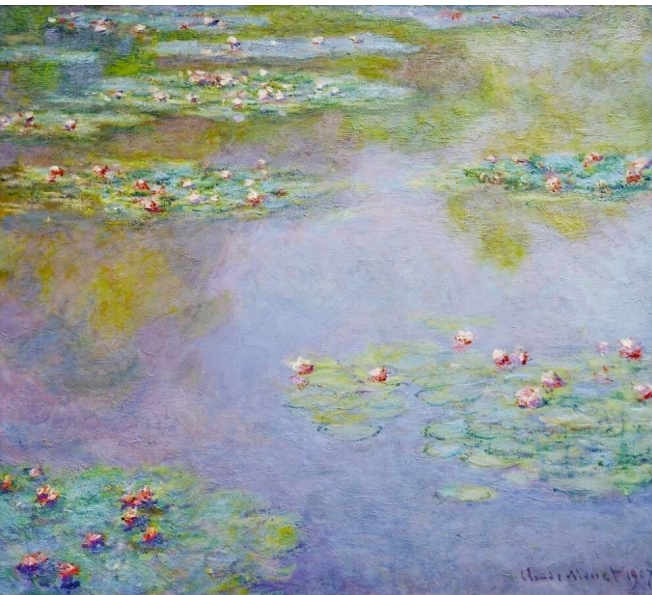

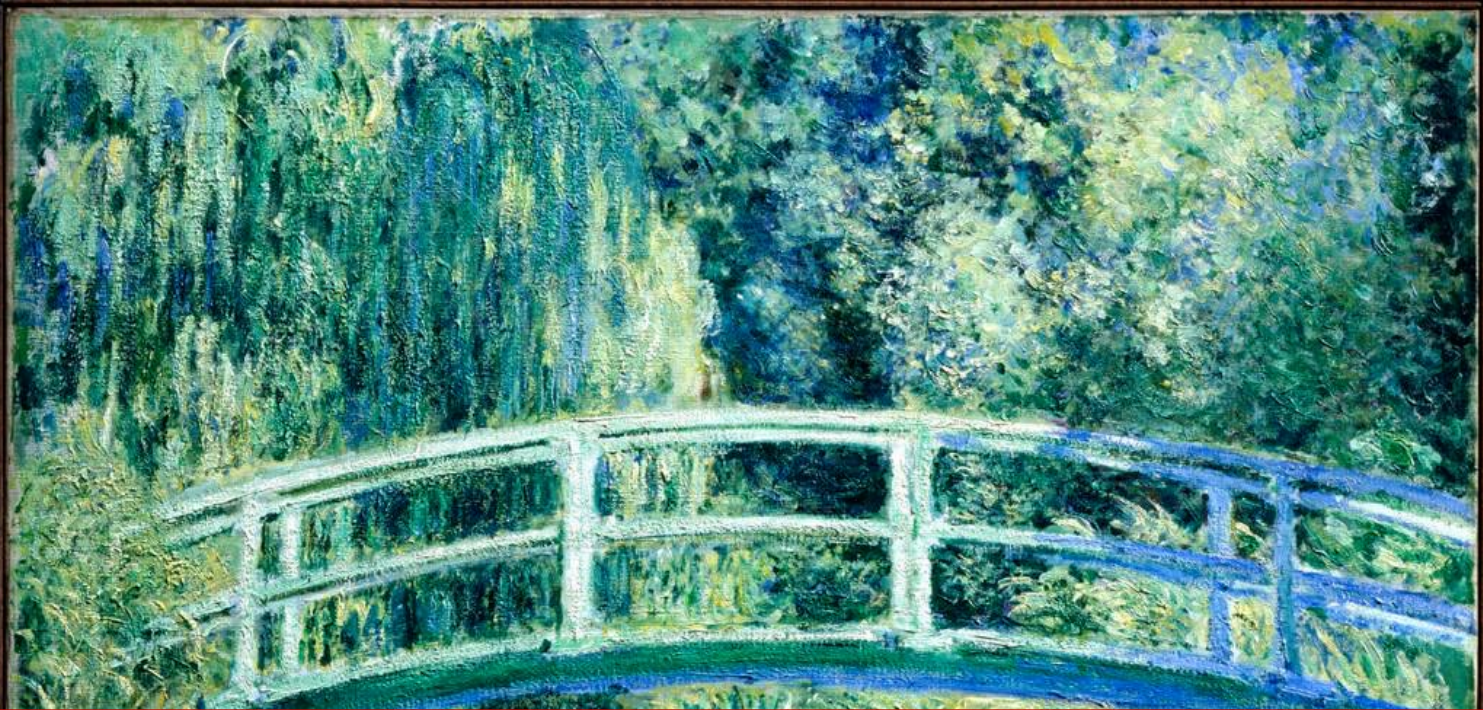
图片来源：视觉中国 www.vcg.com

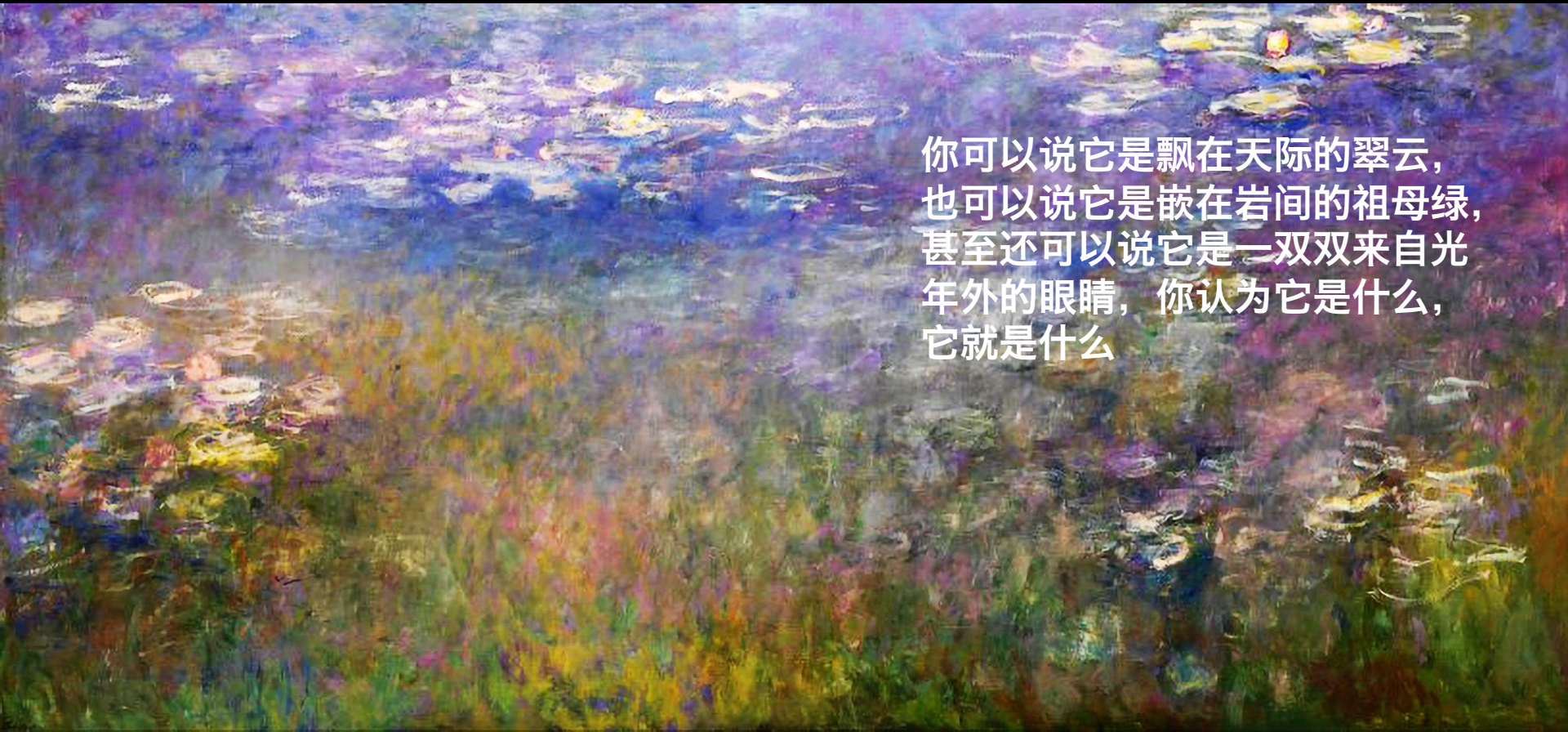
- 1 | 莫奈家宅 (1880s)
- 2 | 诺曼底园 (1880s)
- 3 | 温室 (1890s)
- 4 | 日式水园 (1890s)

你可以说它是飘在天际的翠云，
也可以说它是嵌在岩间的祖母绿，
甚至还可以说它是一双双来自光
年外的眼睛，你认为它是什么，
它就是什么

