

艺术的画框

《画家之眼》
Andrew Loomis 大牌出版

从古到今，绘画大师们为了找到眼前的美，纷纷投入毕生心血追寻；达芬奇的透视法、拉斐尔的理想化、林布兰与维梅尔的光线、塞尚的形体、梵谷的色彩……画家是用另外一双眼睛，观看眼前的世界，创作出一幅幅经典画作。

本书为所有艺术爱好者解决一个最基本的问题：何谓艺术之美？绘画大师路米斯从画家的角度出发，深入探讨画家如何看待生活周遭的一切，以及艺术的本质。本书核心的12项绘画原则，即是古今内外每位绘画大师追寻美的历程，更是锻鍊「画家之眼」的内功心法，再加上61幅经典画作，与作者自制17张图解分析，就是剖析「美」的解方。

《被误诊的艺术史》
董悠悠 远流出版

首部将侦探与绘画结合的艺术史，18起艺术史“悬案”+18个名画“案发现场”+18场看画实战演练，还原你已知的未知的，想知的错知的“被误诊的艺术史”；并以独创侦探视角，全新诠释看画技巧。

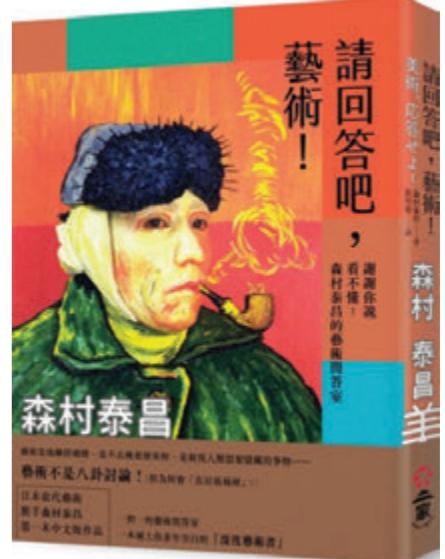
看懂一幅画的关键是？细节，细节，还是细节！一幅画就是一个案发现场，每一幅画都暗含一个秘密。学会像侦探一样观看细节，掌握独特的艺术入门之道，轻松搞定貌似不平凡的美术名作，看清那些原本遥不可及的大艺术家。

《不懂神话，就只能看裸体了啊》
顾爷 原点

在罗浮宫里经常会遇到这一类人。他们凝视著一幅作品，沉默不语，若有所思。其实，他们头脑空空，根本看不懂，最后趁保安不注意时，「喀嚓」一下，走人。其实看不懂很正常，因为西方许多经典艺术品都是根据神话故事创作的。如果不知道背后的故事，那也只能看胸、看屁股了啊。

看本书作者顾爷如何以诙谐的语言超译这些经典画作，深入简出地帮你补足艺术背后的神话故事，快别脑袋空空盯着那个地方瞧了。就像“维纳斯为什么要站在贝壳上？”呵呵，翻这本书吧！

《请回答吧，艺术！》
森村泰昌 不二家出版

这是一本让大众拥抱艺术的「深度艺术书」。故事从哲学家、摄影家、艺廊经纪、精神科医师、主播、高中生等三十三人抛出心中对于「艺术」或「美」的问题展开，接球的艺术家开始义无反顾一一诚实应答。

那些疯狂、失序、模糊、充满破绽的艺术的问题，因此有了凝视焦点，我们还看到不合时宜、追求自我的创作者姿态，如何为美学与世界充实了血肉。艺术不是八卦讨论，「艺术的本质就是不懂，所以才有趣」。艺术的深度与难解，一如人生。

「艺术是惊奇、发现、想法的转换，是小孩以上大人未满的混沌时光。真正的艺术之都，是你自己，也是我自己。」

前《Esquire》日本版副总编美帆与《生活》杂志合作，带领团队亲临日本各地30多种工艺的制作现场，与50多位匠人对话。他们不仅走访了京都老铺的新生代手艺人，也重访了柳宗理的民艺之路，并收录与著名设计师、民艺馆馆长深泽直人的精彩对谈也收录其中。这本书，见证了手艺在一个尊重传统的国家的传承与复兴。

《西太后：薇薇安·威斯特伍德》 森村泰昌 不二家出版

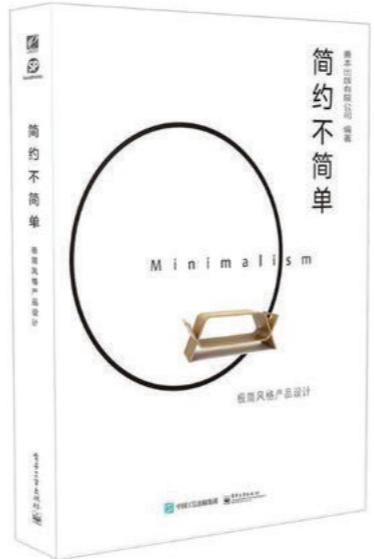
从学校教师到时尚女王，薇薇安用她的一生讲述，什么是颠覆的力量！薇薇安·威斯特伍德身兼时尚设计大师、知名朋克品牌创办人、朋克文化的象征，更是我们这个时代极具标志性的人物之一，一个活生生的传奇。

她的事业成功横跨五十年，作品影响全球无数人。年轻时，薇薇安全力反对英国女皇与特权阶级，离经叛道，与丈夫马尔科姆组乐队，引领流行风潮。九十年代，她的文化影响力受到女皇封爵认证。这样戏剧化的人物，其实来自英国乡间小镇，原是学校教师、家庭主妇的她，完全未受过任何设计训练，凭借自己的创意在竞争激烈的时装界走出一条特殊的成功道路，几乎凭一己之力改革了欧陆近代流行文化。直到今天，七十余岁高龄的薇薇安，仍旧站在时尚潮流尖端，积极参与公益活动，持续发表作品。她从不砸大钱请明星作宣传，品牌知名度却依然高踞世界前十名，因为她是「薇薇安·威斯特伍德」，没有人能够代言。

《诚实的手艺》 森村泰昌 不二家出版

本书着眼于产品的设计风格——极简主义，向读者介绍极简欧美与亚太不同风格产品设计的发展历史、现状及特征，接着会为读者呈现极简风格下具有代表性的产品设计及设计师访谈，为读者打开灵感之门。最后，我们将为读者展示丰富的作品案例，结合设计师的理论与实践，将读者带入创意不设限的小产品设计世界中去。本书适合所有从事或喜爱工业化设计人士阅读，也可以作为相关院校的教材使用。

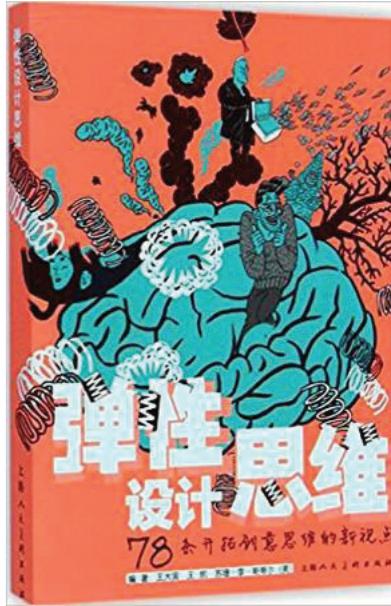

《诚实的手艺》 森村泰昌 不二家出版

《弹性设计思维》作为一本启发性设计创意读物，主要分为“我是谁、我、思维与大脑、我与身边的事物、我与社会、我与生命的自由幻想、我与信息传播、科技、未来”六个章节。每一章节针对特定的主题采用提问、假设、游戏的方式，循序渐进地启发读者创意思维方式，同时配合国外优秀设计案例解析，目的在于拓宽读者思路和视野，通过不同以往的观察方式和思考方式，重新整理设计思路，以创造出更多且更富趣味的设计创意。×

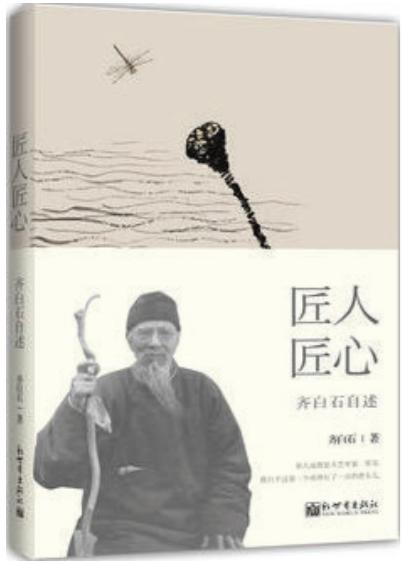

《诚实的手艺》 森村泰昌 不二家出版

《诚实的手艺》 森村泰昌 不二家出版

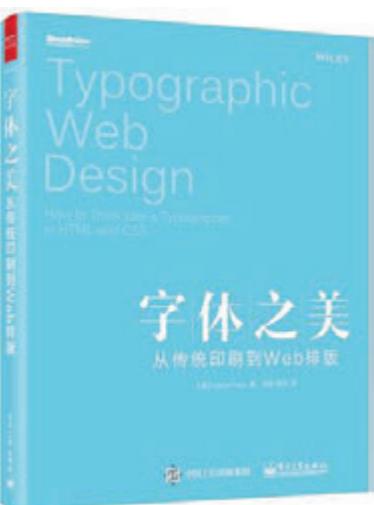
诺曼博士用诙谐的语言讲述了许多我们日常生活中常常会遇到的挫折和危险，帮我们找到了这些问题的关键，即产品设计忽略了使用者在一定情境中的真实需求，甚至违背了认知学原理。诺曼博士本书中强调以使用者为中心的设计哲学，提醒消费者在挑选的物品，必须要方便好用，易于理解，希望设计师在注重设计美感的同时，不要忽略设计的一些必要因素，因为对于产品设计来说，安全好用永远是竞争的关键。

《匠人匠心》
齐白石
新世界出版社

本书是齐白石的一部自传。记录了从清朝同治二年到民国三十七年，齐白石老人坎坷的人生经历。本书全部内容都是白石老人亲述，由门人张次溪记录而成。

齐白石的一生极具传奇色彩。从木匠，到雕花匠，到画匠，到篆刻家，再到画家，他的一生都在不断地学习，不断地进步，他所有的一切，都来自他的刻苦。他是一个纯粹的“匠人”，他以自己是“匠人”为荣，他用一生诠释了中国匠人的风骨和精神。他的天分加上坚持不懈，终成一代大师。

《字体之美》
Luara Franz
电子工业出版社

义风格和后现代主义风格，指出了各自适用的场景。作者将传统印刷中的版式设计原则提炼出来，应用到Web 页面；同时，也总结了近些年Web 页面排版的一些经验。《字体之美：从传统印刷到Web 排版》附带了很多实用的HTML 和CSS 代码示例，并配有相应的练习，方便读者一边学习一边实践。

《白云堂画论画法》 黄君璧、刘墉 商务

《白云堂画论画法》共分为九章，采取分解动作的方式，介绍各种画法。其中画论共九篇，由于将供自初学者至专业画家参考，所以各章略有深浅差异。基本画法，以较简单的方式，介绍不同景物的基本画法。譬如不同的叶点、树枝的画法等。第三部分是分三个阶段解说及示范的作品。书中共十七张款题完整且专为教学而创作的精品，每张画都在绘制的中途分次摄影制版，使读者能了解整个创作过程。

《水彩之韵》 柳毅 电子工业出版社

柳毅是的著名水彩画家，共有二十余幅作品获得国内外大奖，在国际上享有盛誉。本书通过柳毅的作品，分析诠释水彩画的本质、创作思路、绘画技法以及柳毅水彩画创作背后的故事。通过名家对作品的分析，让读者既能得到美的欣赏，又能得到技法及创作思路的指导。

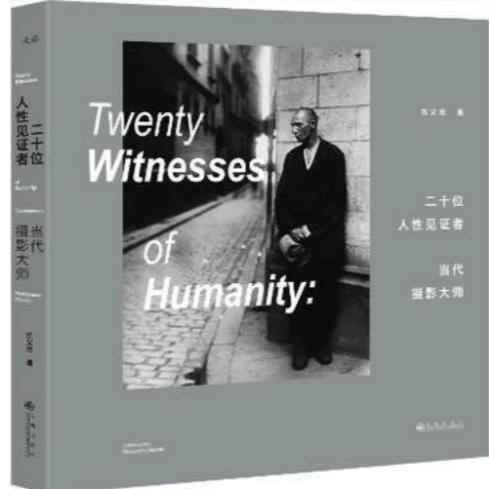
《字书》 王左中右 湖南文艺出版社

《字书》是以“文字”为核心进行创作的一本图文作品集。通过重新拆解和组合汉字笔画、英文字母、图形轮廓，王左中右将字和名人、国家、品牌、社会事件等结合起来，用字来记录事件、表达观点、讲述故事。全书分三部分，“玩游戏”收入“变态字”创作，每件作品对应一句简洁经典而有幽默感的金句；“严肃点”收入具有记录新闻事件的“字新闻”创作，除对应金句外，每个事件还配有一段介绍事件内容的“事件回放”；“段子手”为文字和故事结合的“长段子”创作，创意字穿插在故事之中，主题围绕“段子手”“快递”“芈月”“西游记”“猪八戒”等热门话题。

《影像的追寻》 张照堂 中国民族摄影艺术出版社

阮义忠参考数十本国外摄影名家专集，以夹叙夹议、小故事、跳跃性的方式记述\介绍桑德、布列松、卡帕、阿勃丝、寇德卡……等二十位杰出摄影家的生平经历与影像风格，生动的妙喻和精辟的引文穿插其间，倍增可读性。图版之编选，采画册欣赏页形式，印刷方面力求忠于原作在色调层次与质感的要求，以利读者欣赏。

《二十位人性见证者》 阮义忠 三联书店

《不合理的行为》 Don McCullin 大家出版

本书是杰出战地摄影师唐·麦卡林 (Don McCullin) 自传，麦卡林生于战乱之中，为躲避战乱被送往乡下抚养，成长在英国治安最糟糕的地方，从小患有阅读障碍，家庭贫困，父亲早逝，后凭借一张给街头帮派拍的照片进入新闻摄影界，开始了他痛苦而辉煌的战地摄影之路。

三十三位摄影者，创作年代从三〇年代到八〇年代，几乎涵盖台湾写实摄影从萌芽到茁壮的六十个年头。他们优秀的作品足以显现台湾摄影的成长轨迹，适切地提供了弥足珍贵的创作资产与时代见证。他们之中，有些人的影像创作在当时甚至未被探讨，也有部分摄影家的影像作品因保存不当而佚失。即使如此，在张照堂的寻访与爬梳下，仍清晰地呈现出台湾写实摄影前行者的纯真面容与对影像的无比执著，也见证了上一代前辈摄影家作品中的影像魔法与魅力。

这趟旅程於一九八八年结集出版为《影像的追寻》，而后于二〇一五年改版重出。这是以写实摄影为创作主体的台湾前辈摄影家，第一次有系谱地列入台湾写实摄影的范畴，受到注视和讨论，对台湾摄影文化和历史影响深远。

《剪接的法则》 Walter Murch 大家出版

华特·莫屈将他毕生专业经验透过有系统的篇章，为各层面的问题提供了极具启发性的回应。从「为什么剪接是有效的？」出发，进而探讨电影剪接中的美学与技术，同时，也论及电影中的连续性与非连续性的关系、观看与思想间、梦与现实的关系，以及好坏剪接的标準，透过他的解说与分享，无论是新手还是资深工作者，都能深受启发。书中，作者不只一次将剪接与眨眼的内在心理做类比，点出了眨眼的情感意义，以及与剪接点的关系。本书不但成为一般人文科系学生认识和了解电影的入门参考，更为一般大众深入影像媒体提供了一个非常实用的切入点。

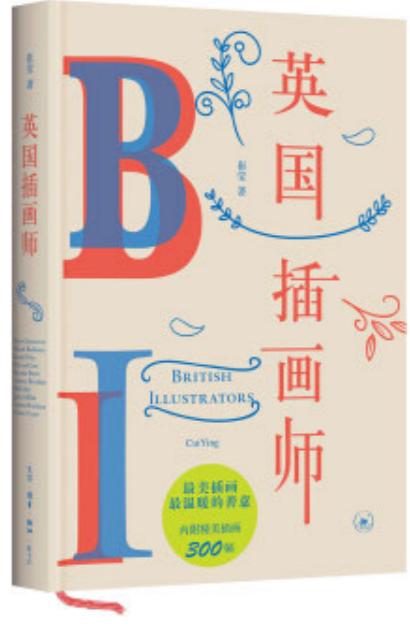

《二十位人性见证者》 阮义忠 三联书店

“薇薇安·梅耶”出现在大众视野里。

今天，薇薇安·梅耶这位颇具传奇性的摄影师逐渐被人熟知，她一生以保姆为职业，曾经环游世界，在芝加哥住了近50年，留下17万张底片。虽然各界对薇薇安的作品评价各异，但所有人都不否认她的照片“极具感染力”。本书提供了一个线索，完整呈现了薇薇安其人其作的发现过程，逐渐丰富的背景资料让薇薇安的形象越来越清晰丰满，但薇薇安的故事还没有结束

2007年，美国芝加哥的跳蚤市场上出现了一批老照片和底片，拍摄内容很丰富，有人文肖像、街头抓拍、社会热点、儿童生活、抽象光影等。拍摄手法娴熟，堪称经典之作。但人们并不知道摄影师是谁。随着更多资料的出现，“薇薇

《英国插画师》 崔莹 三联书店

格林纳威笔下的小孩子，让我们看到曾经笨拙可爱的自己，韦恩画出的神态各异的猫先生，既是忧郁，也是解脱，波特小姐带来了小兔彼得的世界，李尔配着“胡诌诗集”，信手拈来谐趣的画作，……

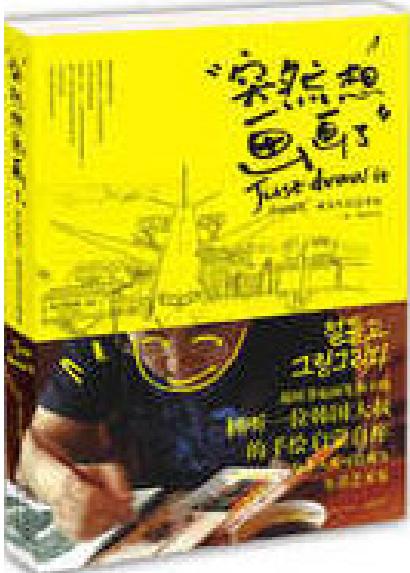
那些或温暖明丽，或幽默谐谑，或脑洞大开，或充满魔幻色彩的插画，那些孤独、热爱与追逐，十位英国插画师，带着让他们知名世界的作品，与你相见。

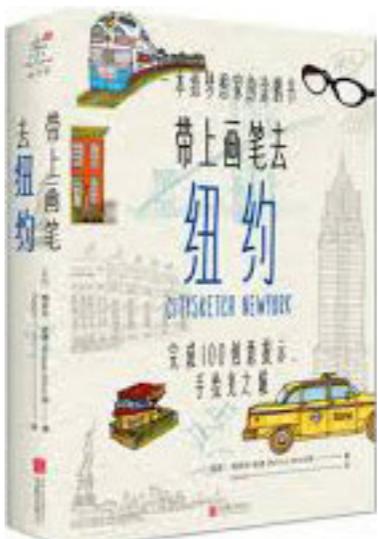
《突然想画画了》 郑珍好 湖北美术出版社

这是一本自学绘画者的生涯记录，一位完全没有绘画基础的韩国上班族，突然有一天，想用画画来找寻幸福，于是，他拿起了画笔。

他将自己如何保持绘画的兴趣；自学绘画的心得；从零开始一直到精通的绘画技巧；水彩和色铅笔的创作体会；户外写生的乐趣；与人分享创作的愉快，与三年来几百幅作品一起，图文并茂地展现出来，鼓励每一位想要画画，想要寻找幸福的人，为他们扫清画画路上的所有障碍。画里行间流露出的幸福感，隔着书也能深切地感受到。突然想画画了，既能成为艺术家，也能成为幸福的人。

《带上画笔去旅行》 梅丽莎·伍德 北京联合出版

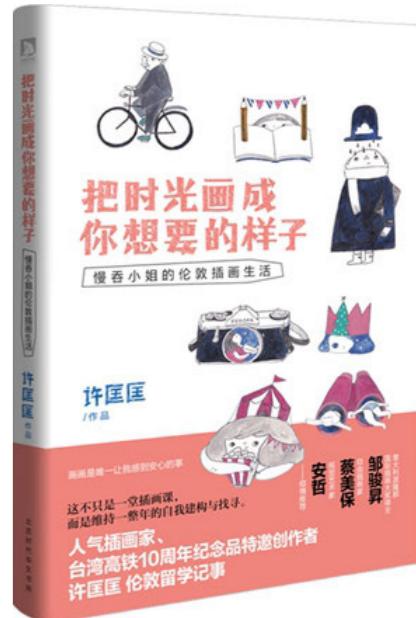

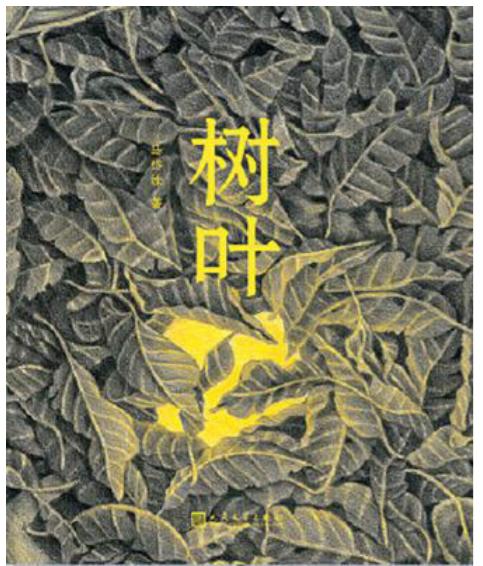
100处景点 100幅手绘草稿
100个创意提示，等待你亲手完成的独家旅行绘本，没有随手可查的交通线路，没有千篇一律的旅游攻略，只提供文艺的出行建议和旅行指南，以及独具创意的绘画提示，了解过去的时光，手绘美好的记忆，带上画笔去旅行吧！

《把时光画成你想要的样子》 许匡匡 北京时代华文书局

《把时光画成你想要的样子》作者许匡匡，曾因现实中沉闷的工作而陷入困惑，找不到人生与事业的出口和方向。机缘下，她想借助留学来化解自己的危机。留学伦敦期间，她一面学习插画，一面适应陌生的生活环境，一面与自己的内心对话，一面与各色人物交流。最终，她不仅出色地完成了所有插画课程并取得了突破，还找寻到了自己生活的方向感。

全书由“英式插画教学”和“真实留学生活”两部分组成，附有伦敦风情、人物摄影作品，也有插画课堂上学习的瞬间采风。通过本书，读者不仅可以了解到留学伦敦的苦乐和生活技巧，还可以了解英伦大众的风俗习惯和日常，以及英国老师别具一格的授课方式。

《日常蓝调》徐至宏 大块文化

这是一个特别漫长的冬天，树叶纷纷不停不休地落下，时钟和管道组成的庞大的机械系统布满了整个城市，巨大的工厂冒着黑烟，像一头睡着了的野兽趴在地上。在满地凋零的落叶中，青年捡到一片发光的树叶。这是一片饱满的、没有干枯的叶子，叶子表面上那几点若隐若现的光亮都是青年从没见过的。

这片树叶从哪里来？它为什么发出特别的光亮？它会不会属于一棵没有被冰冷的冬天控制住的树？它会带着青年去城市里什么样神秘的地方、遇到什么样的人和故事？

《日常蓝调》 徐至宏 大块文化

爬山、跑步、单车环岛、驻村、画画俨然也是日常了，却总在每一个步伐、每一个轮转、每一个异乡、每一个笔触，看到听到读到更多更多讯息。写实里感到抽象，扁平里找到立体，山是山，山不是山，山还是山；生活，每一天更新可能。2016年金鼎奖最佳插画家徐至宏HOM，以蓝色记录新近单车环岛和嘉明湖之旅期间每一处相遇的山海，以及的创作、生活；有别於《安静的时间》黄昏的橘红，蓝，同样安静，更添几分抖擞和深思。走近山海，走进生活，发现习以为常里的不凡………

《列那狐的故事》Jeanne Leroy-Allais 果麦文化

在古老美丽的森林里，住着狐狸列那一家。当寒冬带来饥荒横扫这片土地，为了存活下来，列那斗智斗勇，捉弄灰狼大人、挑战狮王、谋算鱼贩子……他就像一个淘气的孩子，不断破坏规则，上演了一出出啼笑皆非的闹剧。

《列那狐的故事》被法国教育部列为小学阶段必读书目，这只让人又爱又恨的狐狸在法国鼎鼎大名，现在将这个故事翻译成中文，希望更多的小朋友能认识列那，和他一起成长。

《浮生物语1》裟椤双树 长江文艺出版社

千年树妖裟椤开了一间叫作“不停”甜品店，店里有一种茶，名为“浮生”，入口苦涩，回味甘甜，一如人生。来到店里形色各异的客人，会告诉树妖老板娘一个关于自己的故事。不停的满室茶香里，回荡着妖怪们的爱恨情仇。老板娘是听故事的人，而在千年的岁月里也曾发生过的许多不为人知的故事……

千年树妖裟椤开了一间叫作“不停”甜品店，店里有一种茶，名为“浮生”，入口苦涩，回味甘甜，一如人生。来到店里形色各异的客人，会告诉树妖老板娘一个关于自己的故事。不停的满室茶香里，回荡着妖怪们的爱恨情仇。老板娘是听故事的人，而在千年的岁月里也曾发生过的许多不为人知的故事……

《魔法的瞬间》 Paulo Coelho TRENDY文化

《一张纸做立体书》 王淑芬 天下杂志

用一张纸折出「可爱房屋书」，用心写出对家的关怀。用一张纸折出「八格城堡书」，可以画一座有趣的动物园，邀请大家来逛动物园。用一张纸折出「蝴蝶立体书」，一摊开就像蝴蝶在眼前飞啊飞的，用画笔画出蝴蝶的美丽与缤纷。

手工书达人王淑芬再次带领大家以意料之中的简单材料（一张纸），为读者介绍20种不同形式的「一张纸做书+内页立体化技巧」，等于学会20款「制书结构+立体技法」。游戏是最好的学习，动手做一本书，更可以与自己对话、与脑中的世界问答。

《55款超实用立体卡片》 中泽圭子 台湾东贩

五位拥有不同技法专长的手工皂达人，将他们累积多年的打皂经验与小秘诀不藏私全揭秘，五大技法由浅入深、循序渐进，完全图解，步骤清晰，不管是老手、新手，都能自己在家成功打皂专业级别的手工皂。

《55款超实用立体卡片》 中泽圭子 台湾东贩

10招全新折纸密技教学，10种多元媒材缤纷创作；5个画龙点睛的诗学堂，40个轻松写诗入门提案。这是美丽的纸艺手作书，也是浪漫的写诗教学书，用一张纸捕捉无限创意，玩出浪漫诗意图景。

手工书达人的王淑芬总是能用各种纸卡、纸书带来惊奇的她，这回结合了「玩纸」与「写诗」，教读者只用一张A4纸，几分钟时间，就变出有趣的小诗礼物书。即使是小朋友，也可在父母亲或老师的陪伴下，跟著书中步骤，做出属于自己的创意纸玩，从手作到写诗，美劳作业与小书制作，同步升级！

《一张纸玩一首诗》 王淑芬 亲子天下

果禾文化

书中共介绍55款的立体卡片，包括了春夏秋冬四季花卉的季节卡片，表达祝福、感谢、邀请等心意的祝贺卡片，以及各式可爱的天使、动物、交通工具等图案的卡片，还有充满了华丽感的几何图案、钻石切割面等变化型的立体卡片，种类相当多变丰富。书中并有详细的制作方法和技巧，所有的作品也都附有纸型，即使是初学者也能轻松上手。不妨挑款喜欢的卡片动手制作，将自己的心意传达给自己最重要的人吧！

《送你一份礼》 Viola E. Sutanto

每当收到具有手工加工感的礼物时，心里总是特别喜爱：喜爱手工商品所具有的质朴，喜爱亲手包装产生的手工感。而我偏爱的，就是在隐藏在商品后面，那一份看不见的心意。

让13位设计师私房教授那些包装时容易被忽略的重点。回收纸、玻璃罐、不要的布边，常见的回收物也可以增添手工感，专属标签、自制吊卡，在一些小地方加入别出心裁的装饰更吸引人！

