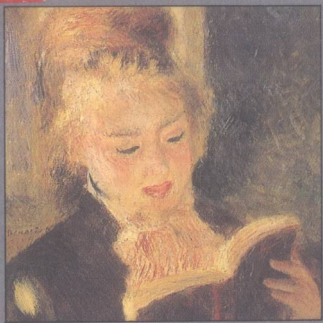

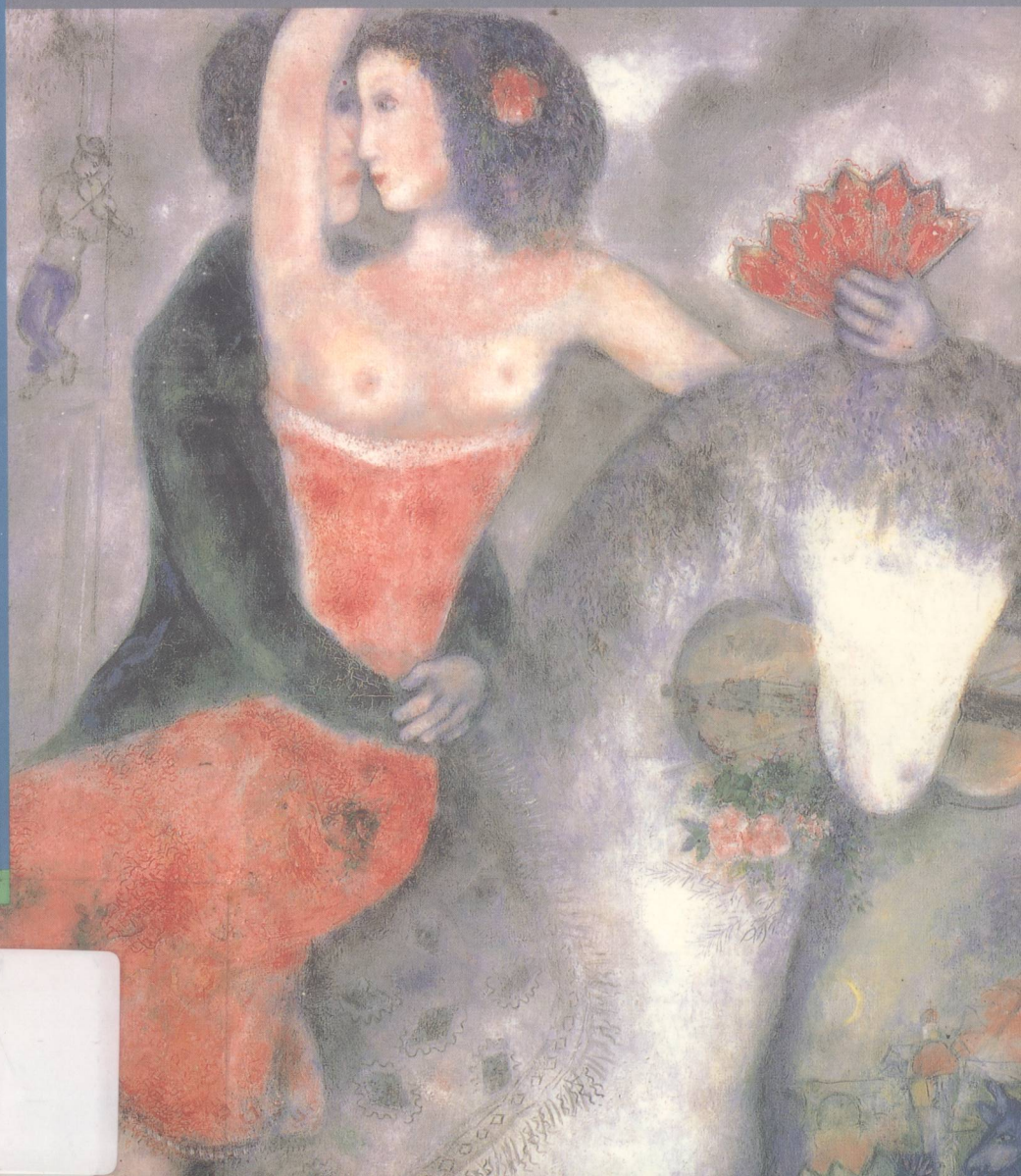
走入名畫世界

3

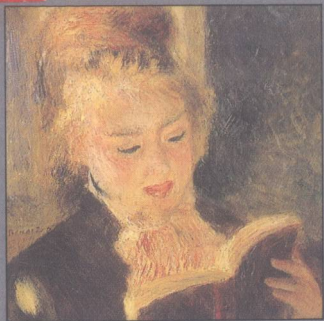
西洋名畫家 近代畫巨匠

郭文培著 藝術圖書公司印行

走入名畫世界

3

西洋名畫家 近代畫巨匠

郭文培著 藝術圖書公司印行

走入名畫世界
近代畫巨匠

■ 郭文培 著

774211

西洋名畫家■ 近代畫巨匠

廿一、浪漫主義・法國代表雕塑家

- 10・①呂德 (Francois Rude 1784-1855)
- 12・②卡爾波 (Jean Baptiste Carpeaux 1827-1875)

廿二、巴比松畫派・法國代表畫家

- 14・①盧梭 (Théodore Rousseau 1812-1867)
- 16・②特羅揚 (Constantin Troyon 1810-1865)
- 18・③杜比尼 (Charles-Francois Daubigny 1817-1878)

廿三、寫實畫派・法國代表畫家

- 20・①柯洛 (Camille Corot 1796-1875)
- 22・②米勒 (Jean Francois Millet 1814-1875)
- 24・③高爾培 (Gustave Courbet 1819-1877)
- 26・④杜米埃 (Honoré Daumier 1808-1879)

廿四、寫實畫派・法國代表雕塑家

- 28・羅丹 (Auguste Rodin 1840-1917)

廿五、浪漫主義・英國代表畫家

- 30・①佛謝利 (Henry Fuseli 1741-1825)
- 32・②布雷克 (William Blake 1757-1827)
- 34・③康斯塔伯 (John Constable 1776-1837)
- 36・④泰納 (Joseph Mallord William Turner 1775-1851)
- 38・⑤佛利德里希 (Casper David Friedrich 1774-1840)
- 40・⑥威爾遜 (Richard Wilson 1714-1782)
- 42・⑦巴基爾 (Thomas Barker 1769-1847)

廿六、拉飛爾前派・代表畫家

- 44・①羅塞蒂 (Dante Gabriel Rossetti 1828-1882)
- 46・②漢特 (William Holman Hunt 1827-1910)
- 48・③米雷 (John Everett Millais 1829-1896)
- 50・④布拉恩 (Madox Brown 1821-1893)
- 52・⑤瓊斯 (Sir Edward Burne Jones 1833-1898)
- 54・⑥休斯 (Arthur Hughes 1832-1915)
- 56・⑦瓦茲 (George Frederic Watts 1817-1904)

廿七、唯美畫派・英國代表畫家

- 58・①雷頓 (Frederic Leighton 1830-1896)
- 60・②渥特豪斯 (John William Waterhouse 1849-1917)
- 62・③雅瑪・泰德瑪 (S. L. Alma-Tedema 1836-1912)
- 64・④摩爾 (Albert Moore 1841-1893)

廿八、象徵主義畫派・法國代表畫家

- 66・①夏凡諾 (Pierre Puvis de Chavannes 1824-1898)
- 68・②摩洛 (Gustave Moreau 1826-1898)
- 70・③貝克林 (Arnold Böcklin 1827-1901)

廿九、印象畫派・代表畫家

- 72・①布丹 (Eugene Boudin 1824-1898)
74・②摩里索 (Berthe Morisot 1841-1895)
76・③馬奈 (Edouard Manet 1832-1883)
78・④莫內 (Claude Monet 1840-1926)
80・⑤戴伽斯 (Edgar Degas 1834-1917)
82・⑥雷諾亞 (Pierre Auguste Renoir 1841-1919)
84・⑦畢沙羅 (Camille Pissarro 1830-1903)
86・⑧西斯勒 (Alfred Sisley 1839-1899)
88・⑨惠斯勒 (James Whistler 1834-1903)
90・⑩沙京特 (John Singer Sargent 1856-1925)
92・⑪卡莎特 (Mary Steuenson Cassatt 1844-1926)
94・⑫羅特列克 (Henri de Toulouse Lautrec 1864-1901)

卅、點描畫派・法國代表畫家

- 96・①秀拉 (Georges Seurat 1859-1891)
98・②西涅克 (Paul Signac 1863-1935)

卅一、後期印象派・代表畫家

- 100・①塞尚 (Paul Cézanne 1839-1906)
102・②高更 (Paul Gauguin 1848-1903)
104・③梵谷 (Vincent Van Gogh 1853-1890)

卅二、那比畫派・法國代表畫家

- 106・①波那爾 (Pierre Bonnard 1867-1947)
108・②維亞爾 (Edouard Vuillard 1868-1940)
110・③德尼 (Maurice Denis 1870-1943)
112・④魯頓 (Odilon Redon 1840-1916)

卅三、原始主義畫派・代表畫家

- 114・盧梭 (Henri Rousseau 1844-1910)

卅四、野獸派・代表畫家

- 116・①馬蒂斯 (Henri Matisse 1869-1954)
118・②特朗 (André Derain 1880-1954)
120・③烏拉曼克 (Maurice de Vlaminck 1876-1958)
122・④杜菲 (Raoul Dufy 1877-1953)

卅五、巴黎畫派・代表畫家

- 124・①莫迪里安尼 (Amedeo Modigliani 1884-1920)
126・②蘇丁 (Chaim Soutine 1894-1943)
128・③巴斯金 (Jules Pascin 1885-1930)
130・④郁特利洛 (Maurice Utrillo 1883-1955)
132・⑤夏卡爾 (Marc Chagall 1887-1985)
134・⑥羅蘭珊 (Marie Laurencin 1883-1956)
136・⑦奇斯靈 (Moise Kising 1891-1953)
138・⑧凡・唐更 (Kees Van Dongen 1877-1968)

古典・近代・現代

編輯室

西洋繪畫從文藝復興早期1300年到1995年，在這將近650年演變中，可以用多變、善變、愛變來形容，爲了方便讀者能夠辨識，也方便做斷代研究，我們把這將近650年的「西洋名畫家」，分成「古典畫巨匠」、「近代畫巨匠」、「現代畫巨匠」三本書來介紹。

「古典畫巨匠」真的古典嗎？

「古典的」在西洋美學上，應是Classicus（最高等級），在這兒我們把它劃分爲具象的，清晰的，也就是從文藝復興、義大利早期代表畫家喬托開始，到浪漫主義法國代表畫家德拉克崙爲止，約從1300年到1830年間，這也是西洋美術家爲宗教、爲文學、爲君王、爲政治而作畫，畫家祇是附庸品，所以此階段的作品，以「逼真」、「傳神」爲起碼條件。

這是沒有自我意識的年代，畫家一技在身，祇換得優渥生活。可是，浪漫主義以後的巨匠開始翻身了。

「近代畫巨匠」可以爲自己而畫？

1830年代以後，浪漫主義結束，法國一群巴比松畫派畫家，歌頌田園之美抬頭，寫實畫派、象徵主義出現，英倫三島的浪漫與拉飛爾前派也不甘寂寞，在法國的印象派開始研究大自然的光，新印象、後期印象派畫家各有特色，他們忙著爲自己而畫，那比派、野獸派、巴黎畫派把世界繪畫中心，種植在巴黎的美麗天空下，所以大家都說1830年後的世界美術，是巴黎的天下，整整有100年光景，繪畫之都——巴黎，全世界畫家都往巴黎跑，「近代畫巨匠」以巴黎爲中心，每個人都愉快爲自己而畫。

「現代畫巨匠」畫的真是看不懂嗎？

十九世紀過半，畫家不爲宗教、文學、政治而畫，也不歌頌大自然，他們開始作怪，分離派、立體派、未來派、達達派，全是變形變樣，更怪的還在後頭，畫家不再用畫筆，他們結合多媒體，現代印刷術，從普普藝術到歐普，不但「做」人家絕對看得懂，甚至把浴缸搬上畫布，老天！畫家不再畫了，什麼機動，照像寫實，大地藝術，新寫實畫派全出現，奇形怪狀都在紐約出現，大家都說世界繪畫中心已移到紐約，「現代畫巨匠」是美國人天下，機械文明產物，看得觀眾目瞪口呆，現代繪畫真是看得懂嗎？每個人看到「現代畫巨匠」作品，都說：「我也會畫呀！」

還有五年就邁入廿一世紀，西洋畫從「古典」、「近代」到「現代」，約650年，在「巨匠」們的努力下，各流各派各創自我畫面，每個階段也各有特色。我們在這些藝壇「巨匠」陸續登場後，另有西洋各個「畫派」擇日呈現，爲喜愛藝術的朋友們，製作一場場豐盛的藝術饗宴，敬請拭目以待。

《近代畫巨匠》

本書畫家人名原名對照表

- ①雅瑪·泰德瑪 (ALMA-TEDEMA, S. L. 1836-1912)
- ②巴基爾 (BARKER, Thomas 1769-1847)
- ③布雷克 (BLAKE, William 1757-1827)
- ④貝克林 (BÖCKLIN, Arnold 1827-1901)
- ⑤波那爾 (BONNARD, Pierre 1867-1947)
- ⑥布丹 (BOUDIN, Eugene 1824-1898)
- ⑦布拉恩 (BROWN, Madox 1821-1893)
- ⑧卡爾波 (CARPEAUX, Jean Baptiste 1827-1875)
- ⑨卡莎特 (CASSATT, Mary Stevenson 1844-1926)
- ⑩塞尚 (CÉZANNE, Paul 1839-1906)
- ⑪夏卡爾 (CHAGALL, Marc 1887-1985)
- ⑫夏凡諾 (CHAVANNES, Pierre Puvis de 1824-1898)
- ⑬康斯塔伯 (CONSTABLE, John 1776-1837)
- ⑭柯洛 (COROT, Camille 1796-1875)
- ⑮高爾塔 (COURBET, Gustave 1819-1877)
- ⑯杜比尼 (DAUBIGNY, Charles-Francois 1817-1878)
- ⑰杜米埃 (DAUMIER, Honoré 1808-1879)
- ⑱戴加斯 (DEGAS, Edgar 1834-1917)
- ⑲德尼 (DENIS, Maurice 1870-1943)
- ⑳特朗 (DERAIN, André 1880-1954)
- ㉑唐更·凡 (DONGEN, Kees Van 1877-1968)
- ㉒杜菲 (DUFY, Raoul 1877-1953)
- ㉓佛利德里希 (FRIEDRICH, Casper David 1774-1840)
- ㉔佛謝利 (FUSIELI, Henry 1741-1825)
- ㉕高更 (GAUGUIN, Paul 1848-1903)
- ㉖休斯 (HUGHES, Arthur 1832-1915)
- ㉗漢特 (HUNT, William Holman 1827-1910)
- ㉘瓊斯 (JONES, Sir Edward Burne 1833-1898)
- ㉙奇斯靈 (KISLING, Moise 1891-1953)
- ㉚羅蘭珊 (LAURENCIN, Marie 1883-1956)
- ㉛羅特列克 (LAUTREC, Henri de Toulouse 1864-1901)
- ㉜雷頓 (LEIGHTON, Frederic 1830-1896)
- ㉝馬奈 (MANET, Edouard 1832-1883)
- ㉞馬蒂斯 (MATISSE, Henri 1869-1954)
- ㉟米雷 (MILLAIS, John Everett 1829-1896)
- ㊱米勒 (MILLET, Jean Francois 1814-1875)
- ㊲莫迪里安尼 (MODIGLIANI, Amedeo 1884-1920)
- ㊳莫內 (MONET, Claude 1840-1926)
- ㊴摩爾 (MOORE, Albert 1841-1893)
- ㊵摩洛 (MOREAU, Gustave 1826-1898)
- ㊶摩里索 (MORISOT, Berthe 1841-1895)
- ㊷巴斯金 (PASCIN, Jules 1885-1930)
- ㊸畢沙羅 (PISSARRO, Camille 1830-1903)
- ㊹魯頓 (REDON, Odilon 1840-1916)
- ㊺雷諾亞 (RENOIR, Pierre Auguste 1841-1919)
- ㊻羅丹 (RODIN, Auguste 1840-1917)
- ㊼羅塞蒂 (ROSSETTI, Dante Gabriel 1828-1882)
- ㊽盧梭 (ROUSSEAU, Henri 1844-1910)
- ㊾盧梭 (ROUSSEAU, Théodore 1812-1867)
- ㊿呂德 (RUDE, Francois 1784-1855)
- ①沙京特 (SARGENT, John Singer 1856-1925)
- ②秀拉 (SEURAT, Georges 1859-1891)
- ③西涅克 (SIGNAC, Paul 1863-1935)
- ④西斯勒 (SISLEY, Alfred 1839-1899)
- ⑤蘇丁 (SOUTINE, Chaim 1894-1943)
- ⑥特羅揚 (TROYON, Constantin 1810-1865)
- ⑦泰納 (TURNER, Joseph Mallord William 1775-1851)
- ⑧郁特利洛 (UTRILLO, Maurice 1883-1955)
- ⑨梵谷 (VAN GOGH, Vincent 1853-1890)
- ⑩烏拉曼克 (VLAMINCK, Maurice de 1876-1958)
- ⑪維亞爾 (VUILLARD, Edouard 1868-1940)
- ⑫渥特豪斯 (WATERHOUSE 1849-1917)
- ⑬瓦茲 (WATTS, George Frederic 1817-1904)
- ⑭惠斯勒 (WHISTLER, James 1834-1903)
- ⑮威爾遜 (WILSON, Richard 1714-1782)

呂德 (François Rude 1784—1855年)

浪漫主義雕塑家，生於第戎，1805年住在巴黎，向雕塑家戈爾與卡特爾學習。他為著名的巴黎凱旋門做浮雕「馬賽曲」。馬賽曲本是一首法國革命名歌，在1792年法國人民奮起抵抗奧國侵略時，由人民義勇軍開赴巴黎保衛祖國首都，馬賽城的人民唱着「馬賽進行曲」，以大無畏的氣勢向首都挺進，頓時馬賽曲響徹全國，成為一首鼓舞人民向侵略者抗戰到底的戰歌，這首歌成了法國國歌。這座高浮雕結構嚴整統一，情緒奔放，運動感極強烈，熱情奮進的人們，奮起保衛祖國向前挺進的雄壯氣勢預示着一場激烈的戰鬥即將開始。呂德在1855年曾獲萬國博覽會獎金。

呂德作

少年漁夫

大理石雕 1833年

高82cm

巴黎·羅浮宮美術館藏

呂德作

馬賽曲

雕塑 1833-36年

12.7×6m

巴黎·凱旋門壁雕

卡爾波 (Jean Baptiste Carpeaux 1827-1875年)

卡爾波的創作初期曾受呂德的影響，有一股活潑開朗的氣質。巴黎歌劇院建築上的浮雕「舞蹈」是他的代表作。隨著歡快的舞姿使整個雕塑充滿朝氣蓬勃的青春活力。其它代表作還有「花神」、「天文臺的噴泉」等。

卡爾波作

舞蹈

雕塑 1869年

330×297cm

巴黎・奧塞美術館藏

卡爾波作

天文臺的噴泉

雕塑 1865-72年

高220m

巴黎・盧森堡公園

盧梭 (Theodore Rousseau 1812—1867年)

盧梭青年時代就成為參加沙龍展出的知名畫家了，因此受到古典派畫家嫉妒。盧梭很討厭這種事，於是便躲進了巴黎附近的一個叫巴比松的村子裡，那裡有山川、森林、農舍、小溪和純樸的農民……，盧梭和幾位志同道合者一心一意研究自然，頌揚大自然的美，人們稱他們為「巴比松畫派」。盧梭眼睛裏的自然界具有莊嚴、雄偉的性格和容貌。

橡樹是他最喜歡畫的，出現在畫面裏的橡樹不失其穩重、瀟灑的氣魄。代表作品有「橡樹」、「春」、「楓丹白露森林的入口」、「馬車」、「汝拉山下的乳牛群」等。他以極客觀研究自然的態度作畫，對自然景物的刻劃力求精確。

盧梭作

楓丹白露森林的入口

油彩・畫布 1849-50年間

142×197.5cm

巴黎・羅浮宮美術館藏

盧梭作

汝拉山下的乳牛群

油彩・畫布 1867年

64×100cm

巴黎・羅浮宮美術館藏

盧梭作

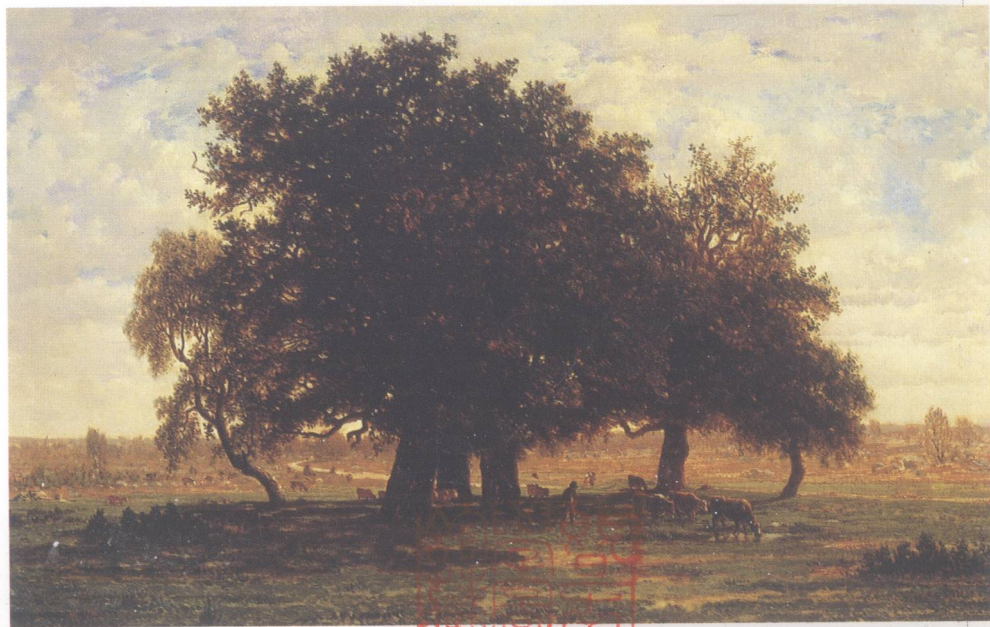
春

油彩・畫布 1859年

49×73cm

巴黎・羅浮宮美術館藏

特羅揚 (Constantin Troyon 1810—1865年)

特羅揚是以描繪風景和動物見長的畫家。他經常把動物和法國農村的自然景色和諧地組成一幅畫面，越發加強了田園的生氣。

「趕向市集的牛群」是他的代表作品。畫面是一片開闊的田野，在晨曦中，一個農夫正趕着一群牛從逆光中迎面走來，牛群過處，塵土飛揚，在晨光中產生一種迷茫的煙霧，烘托着畫的中心主體，更增加了生活氣氛。畫面的光影處理得很美妙，被拉長的牛身的投影鋪蓋在有無數車轍的土地上，形成了自由的造型，在早晨溫暖的逆光斜射下，人和牛的色彩透明而富有變化。

特羅揚很喜歡描畫日出的景象，在「羊群」裏也是描繪了晨曦時分，籠罩的略帶寒意的清新朝氣把風景和動物，光和空氣在畫面上融成一片，給寂靜的大自然增添了不少生氣，牛群、羊群使人們想到了辛勤勞動的農民生活。

特羅揚作

趕向市集的牛群

油彩・畫布 1860年

99×131cm

巴黎・奧塞美術館藏

特羅揚作

陣雨前

油彩・畫板 1851年

53×38cm

莫斯科・普希金美術館藏

