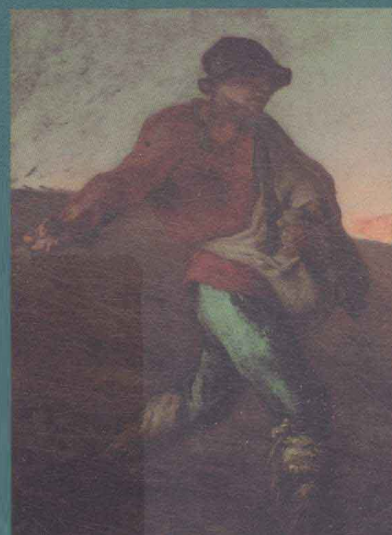

西洋繪畫導覽

印象名畫導覽

夏 河編 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽 17

印象名畫導覽

夏 河 著

執行編輯 ● 龐靜平

法律顧問 ● 北辰著作權事務所
● 蕭雄淋律師

發行人 ● 何恭上
發行所 ● 藝術圖書公司

地 址 ● 台北市羅斯福路 3 段 283 巷 18 號
電 話 ● (02)2362-0578 · (02)2362-9769
傳 真 ● (02)2362-3594
郵 撥 ● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶
E-Mail ● artbook@ms43.hinet.net

南部分社 ● 台南市西門路 1 段 223 巷 10 弄 26 號
電 話 ● (06)261-7268
傳 真 ● (06)263-7698

中部分社 ● 台中縣潭子鄉大豐路 3 段 186 巷 6 弄 35 號
電 話 ● (04)2534-0234
傳 真 ● (04)2533-1186

登 記 證 ● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定 價 ● 450 元

初 版 ● 1997年 1 月30日

初版二刷 ● 2001年5月30日

ISBN 957-672-257-8

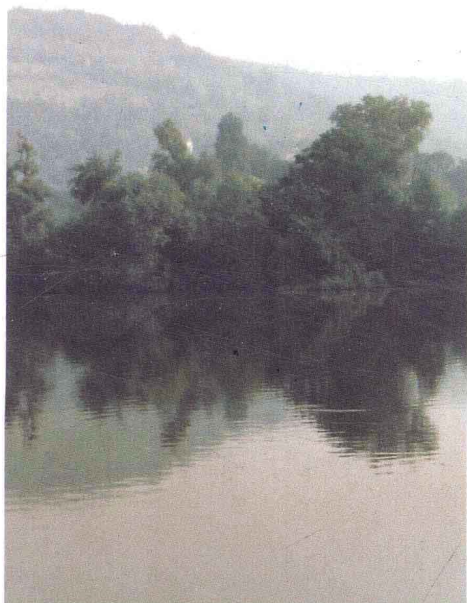

Claude Monet 97

Claude Monet 97

西洋繪畫導覽

印象名畫導覽

夏 河編 藝術圖書公司印行

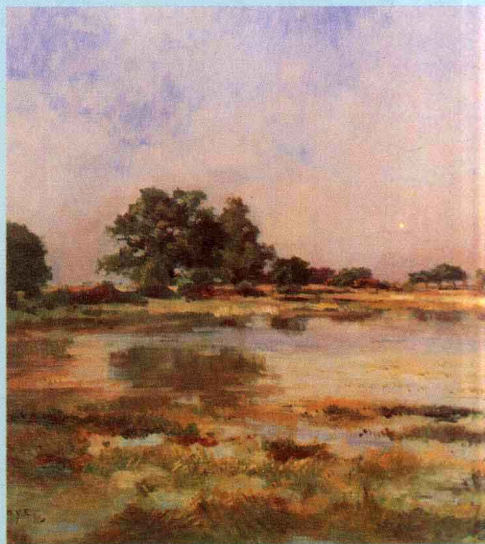
印象名畫導覽

目錄

本書畫家原名對照表

- ①巴吉爾 (BAZILLE, Frédéric 1841-1870)
- ②塞尚 (CÉZANNE, Paul 1839-1906)
- ③柯洛 (COROT, Jean Baptiste-Camille 1796-1875)
- ④高爾培 (COURBET, Gustave 1819-1877)
- ⑤杜比尼 (DAUBIGNY, Charles-Francois 1817-1878)
- ⑥杜米埃 (DAUMIER, Honoré 1808-1879)
- ⑦戴加斯 (DEGAS, Edgar 1834-1917)
- ⑧德拉克窪 (DELACROIX, Eugène 1798-1863)
- ⑨楓塔內希 (FONTANESI, Antonio 1818-1882)
- ⑩馬奈 (MANET, Edouard 1832-1883)
- ⑪米勒 (MILLET, Jean Francois 1814-1875)
- ⑫莫內 (MONET, Claude 1840-1926)
- ⑬摩里索 (MORISOT, Berthe 1841-1895)
- ⑭畢沙羅 (PISSARRO, Camille 1830-1903)
- ⑮雷諾亞 (RENOIR, Pierre Auguste 1841-1919)
- ⑯盧梭 (ROUSSEAU, Théodore 1812-1867)
- ⑰沙京特 (SARGENT, John Singer 1856-1925)
- ⑱秀拉 (SEURAT, Georges 1859-1891)
- ⑲西斯勒 (SISLEY, Alfred 1839-1899)
- ⑳惠斯勒 (WHISTLER, James Abbott McNeill 1834-1903)

壹 日出·印象前奏 / 10

● 德拉克窪

- 聖田的教育 / 12
- 狩獅圖 / 13

● 盧梭

- 夕陽下的巴比松 / 14
- 巴比松的農

● 杜米埃

- 觀劇 / 16
- 山中的唐吉訶德 / 17

● 楓塔內希

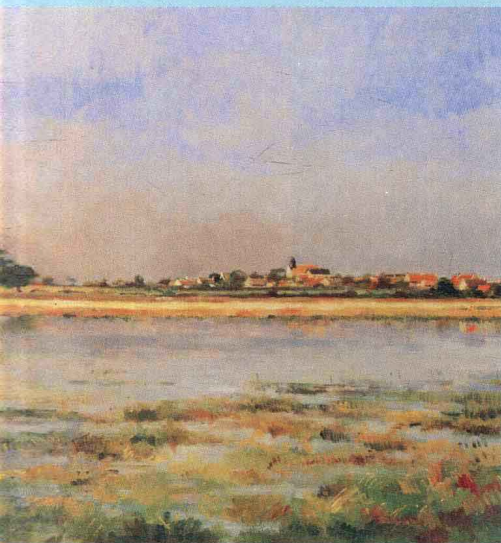
- 趕牛的婦女 / 18
- 採收季的原野 / 19
- 河邊風景 / 19

● 杜比尼

- 黃昏的水邊 / 20
- 奧普特沃滋的水閘 / 22
- 溪邊的洗衣婦 / 23
- 塞納河畔 / 23

● 高爾培

- 海 / 24
- 夕陽下之湖 / 25
- 曇天
- 之海 / 25
- 大樹 / 26
- 海浪 / 28
- 嵐
- 之海 / 29
- 打瞌睡的婦人 / 30
- 沉思
- 的婦人 / 31
- 犬與裸婦 / 32
- 午睡中
- 裸婦 / 33
- 大岩門海濱風景 / 122

● 柯洛

- 拿破里近郊的回憶 / 34
- 林中小溪 / 35
- 維爾達烏的別墅 / 36
- 斜陽小徑 / 37
- 沉思的女郎 / 38
- 真珠之女 / 39
- 扭到脚女郎 / 40

● 米勒

- 保吉奧山中的牧場 / 42
- 在歸途上的拾薪者 / 43
- 夕陽中的牧羊人 / 44
- 牧羊的少女 / 45
- 施肥的農夫 / 46
- 倒水入乳罐 / 47
- 播種的人 / 48
- 垂釣 / 50
- 放鵝的少女 / 51
- 春 / 53
- 鏡前的阿貝爾 / 54
- 冬天 / 56
- 歐南的肖像 / 58

● 凱勒伯特

- 塞納河旁 / 60
- 展帆 / 61

● 馬奈

- 1867年的巴黎萬國博覽會 / 64
- 賽馬 / 66
- 鐵道旁 / 68
- 費里·貝熱爾酒店 / 70
- 閒坐 / 72
- 青色眼睛少女 / 73
- 草地上的午餐 / 74

● 巴吉爾

- 全家福 / 76

● 莫內

- 三色旗 / 78
- 旗海 / 79
- 撐傘女人 (朝右) / 80
- 撐傘女人 (朝左) / 80
- 撐傘女人 / 81
- 聖拉塞車站 / 82
- 聖拉塞車站 / 83

● 雷諾亞

- 船上的午宴 / 84
- 包廂內 / 86
- 煎餅磨坊舞會 / 88
- 第一次外出 / 90
- 模特兒肖像 / 91
- 芭蕾舞女 / 92

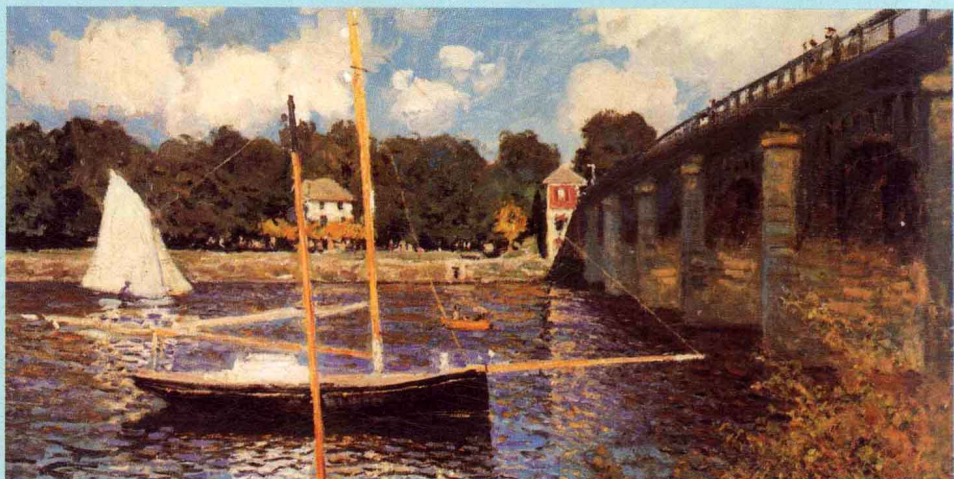
● 戴伽斯

- 騎手 / 94
- 茴香酒 / 96
- 咖啡館聊天 / 97
- 樂池 / 98
- 樂隊席的樂師 / 99
- 戴手套的歌者 / 100
- 兩個燙衣女 / 102
- 燙衣服女人 / 103
- 康賽爾咖啡館 / 104
- 紅綠衣舞者 / 105

● 秀拉

- 大碗島週日午後 / 106

塞納河與地中海 / 110

● 莫內

● 塞納河畔 / 112 ● 聖達特勒斯的涼台 / 114 ● 日出·印象 / 116 ● 塞納河日落·冬 / 118 ● 大岩門附近海邊 / 120 ● 大岩門的落日 / 121 ● 小舟 / 124 ● 船上的年輕女人 / 125 ● 帆船 / 126 ● 塞納河日落 / 127 ● 亞爾嘉杜之橋 / 128 ● 莫內家的庭園 / 130 ● 午餐 / 132 ● 亞爾嘉杜的家前花園 / 133 ● 玻迪哥拉 / 134 ● 恩提普斯 / 136 ● 盧昂大教堂·太陽的效果 / 138 ● 盧昂大教堂·陰天 / 139 ● 盧昂大教堂三幅 / 140 ● 盧昂大教堂四幅 / 141 ● 倫敦國會議事堂 / 142 ● 泰晤士河與國會議事堂 / 143 ● 黃昏 / 144 ● 睡蓮 / 146 ● 睡蓮 / 147 ● 睡蓮 / 148 ● 莫內花園睡蓮 / 149 ● 拉·葛里諾埃爾的水邊 / 169 ● 拉·葛里諾埃爾的水邊 / 172

● 西斯勒

● 村中的道路 / 150 ● 巴利吉松的風景 / 152 ● 牧草地的牛 / 153 ● 聖·馬美斯之晨 / 154 ● 秋·勃吉瓦附近塞納河 / 155 ● 洪水中的叫賣 / 156 ● 浸水的馬利港 / 157 ● 洪水 / 158

● 雷諾亞

● 萊斯達克的風景 / 160 ● 塞納河的風景 / 162 ● 山丘風景 / 164 ● 農莊 / 165 ● 拉·葛里諾埃爾的水邊 / 166 ● 拉·葛里諾埃爾的水邊 / 170 ● 拉·葛里諾埃爾的水邊 / 171 ● 威尼斯的大運河 / 174 ● 威尼斯的大運河 / 175

● 塞尚

● 上吊者之屋 / 176 ● 鄉村小路 / 178 ● 馬賽港 / 180 ● 巨樹旁 / 181 ● 奧維·全景眺望 / 182

● 布丹

● 巴黎附近河道 / 184

● 畢沙羅

● 菜園 / 179 ● 鄉村小道 / 186 ● 蓬圖瓦茲的午后 / 187 ● 午后斜陽 / 187 ● 白牆紅屋 / 188 ● 菜園 / 190 ● 巴利吉松村的風景 / 191

肆 巴黎的女人 / 192

● 馬奈

● 黑衣女郎 / 194 ● 散步 / 195 ● 羅拉小姐 / 196 ● 娜娜在晨粧 / 197 ● 莫內在他的船上畫室 / 207

● 雷諾亞

● 少女 / 198 ● 少女側像 / 199 ● 母與女在花園 / 200 ● 燕柳夫人 / 201 ● 夏爾潘提夫人和她的孩子們 / 202

● 莫內

● 穿和服的女人 / 204

● 沙京特

● 在林中作畫的莫內 / 206 ● 愛德華的女兒們 / 208 ● 撐傘的女人 / 209

● 巴吉爾

● 村女 / 210

● 魯賓遜

● 坐在橋邊女人 / 211

● 摩里索

● 搖籃 / 212 ● 彭地隆夫人坐在草地上 / 213 ● 羅連特的港口 / 213 ● 化粧室的婦人 / 214

● 惠斯勒

● 灰與綠 / 216 ● 白色交響曲NO.1 / 217
● 白色交響曲NO.2 / 218 ● 穿紅衣披黑長絲巾女郎 / 219

伍 花和裸女 / 220

● 塞尚

● 陶器中的花束 / 222 ● 三位浴女 / 250
● 五位浴女 / 251

● 馬奈

● 水晶瓶中的花 / 223 ● 花 / 224 ● 紅白芍藥花 / 225 ● 芍藥花束 / 226 ● 小白花 / 228 ● 奧林比亞 / 234 ● 袒露胸部的少女 / 236 ● 受驚嚇的裸女 / 237

● 畢沙羅

● 靜物花瓶 / 227 ● 浴女 / 248 ● 河邊 / 249

● 莫內

● 秋菊 / 227 ● 花束 / 229

● 雷諾亞

● 溫室的花 / 230 ● 春之花束 / 231 ● 猶麗黛安娜 / 238 ● 浴女 / 239 ● 浴女圖 / 240 ● 兩位浴女 / 242 ● 坐在溪邊浴女 / 243 ● 摘野花少女 / 244 ● 花叢中的裸女 / 245

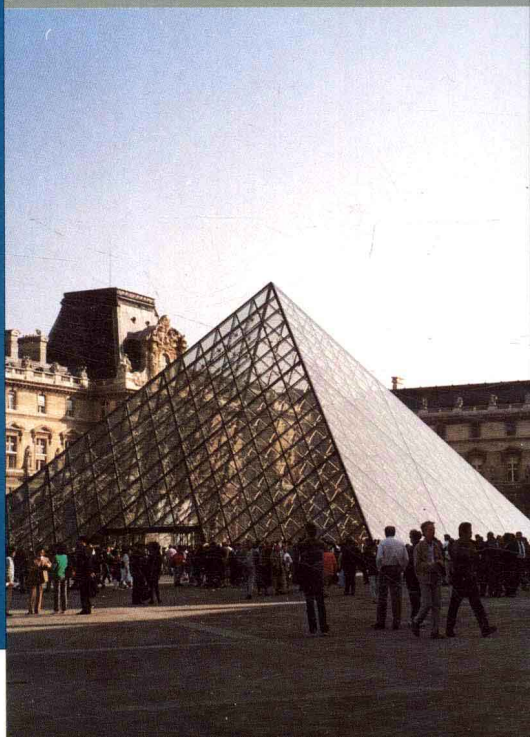
● 戴伽斯

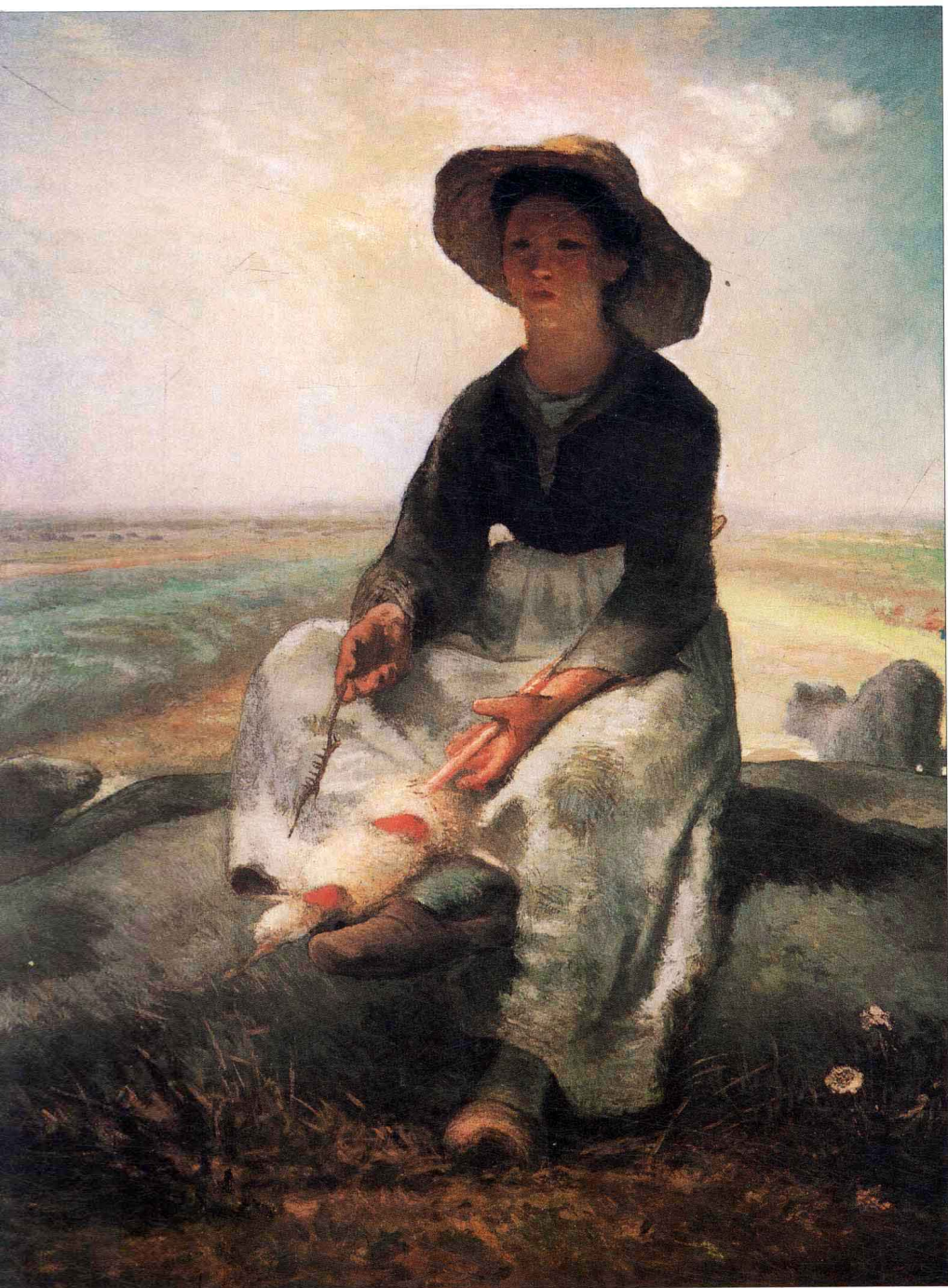
● 菊花和女郎 / 233 ● 浴女 / 246 ● 編髮的裸婦 / 247

日出・印象 前奏

十九世紀三十、四十年代一群年輕畫家棄浪漫主義的從文學故事中取材，以盧梭「返回自然」為口號，他們在巴比松，以研究自然，觀察自然界的風雲幻變，用畫筆表現大自然下子民的生命力，他們以自然為本，啓迪「日出・印象」前奏。

聖母的教育 德拉克窪作

1852年 油彩・畫布 46×55.5cm

日本・國立西洋美術館藏

德國的偉大哲學家黑格爾在他的美學著作裡說：浪漫主義所要表現的是自由具體的心靈生活。德拉克窪作品的靈魂，就在這種擺脫封建主義精神重壓，和追求心靈自由解放的理想之中。他常常選擇深沉博大的歷史題材，以充滿異國情調的絢爛色彩和奔放豪邁的筆觸，表現出自己對現實世界的不滿和幻想的激情。以德拉克窪為首的法國浪漫派畫家們，最早嘗試擺脫素

描的束縛，而直接用色彩造形的技法，給後來印象派的出現以不可忽視的影響。德氏的畫作大多激昂奔放，氣勢磅礴，但本幅作品卻以誘人入夢的深綠色調子和穩重慈愛的人物表情，描寫了聖母的母親安娜對女兒瑪利亞進行聖經教育的情景。畫面充滿神聖安詳的氣氛，使我們窺探到德拉克窪藝術的另一側面。

狩獅圖 德拉克窪作

1861年 油彩·畫布 76.5×98.5cm

芝加哥·藝術學院藏

德拉克窪是法國浪漫主義勇士，他的很多理論與見解奠定了印象派的理論基礎。

他說：『美的遭遇，是難以保護的，如同人類的習慣和觀念一樣，它必然要經歷無數的變態……曾經使得古老文明無限陶醉於某一種美的形象，已經不能讓我們震驚了，與其喜歡符合我們的情感，甚至不妨說是符合我們成見的東西。』

他又說：『沒有什麼比仿古更糟糕，它慫恿許多藝術家去重覆已使用過的形式，或使用與現代風俗習慣毫無關連的形式，

只是在但丁或拉飛爾的風格中才發現美，這在我們的時代，是令人不能容忍的。』

這是他對美術變革與傳統發生衝擊時，提出來的觀念。

德拉克窪在美術領域變革，做了理論和思想的準備，為後代變革提供精神力量。

研究印象派起源的學者，都認為印象派始作俑者是德拉克窪，起碼他在觀念上點燃開放的戰火，背棄傳統包袱，放棄形象，追求線條、色彩的活潑與跳動。

夕陽下的巴比松 盧梭作
1840年 油彩・畫布 40.6×63.5cm
日本・村內美術館藏

巴比松的農園 盧梭作
1850年 油彩・畫板 54×110cm
日本・私人收藏

汝拉山下的乳牛群 盧梭作
1852年 油彩・畫布 64×100cm
巴黎・羅浮宮美術館藏

盧梭最擅長在野外利用短時間製作風景寫生。陰晴雨雪，晨暉日落，大自然瞬間激變的生動景象是畫家終生不變的主題。晚年成為巴比松畫派指導者的盧梭，在進行風景寫生時，並不是單純地記錄一瞬间的景象，他努力在同一畫面裡表現自然界

中隨着時間的推移而呈現出的微妙變化。強烈燦爛的色彩和飽含激情的筆觸，在構築宏大深遠空間效果的同時，也自然生動地表現了四度空間的時間因素。所以他的作品超越了平面的繪畫，具有音樂般的流動感和變化無窮的戲劇效果。

