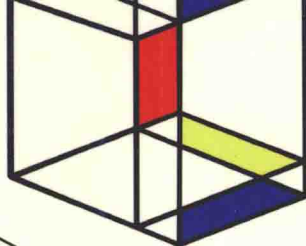

高階秀爾／監修
鄭麗卿譯

超圖解西洋美術史

寫給年輕人的

現代藝術

馬諦斯、畢卡索、達利、
包浩斯、裝置、錄像藝術

哇，想不看懂
現代藝術都難！

超圖解西洋美術史

寫給年輕人的

現代藝術

常州大學圖書館
藏書章

國家圖書館出版品預行編目資料

寫給年輕人的現代藝術

/ 高階秀爾 監修

— 初版 — 臺北市：原點出版：大雁文化發行，2014.04
〔民103〕

232面；16 × 23 公分

ISBN 978-986-6408-93-9 (平裝)

1. 美術史 - 2. 漫畫 - 3. 歐洲 -

909.4

103006313

寫給年輕人的現代藝術

(原書名：寫給年輕人的西洋美術史3)

監 修
漫 畫
封面設計
系列企劃
編 輯
內頁構成
年表製作

高階秀爾

阿部直行 (第一章)、和田順一 (第二章)

十六設計

葛雅茜

蔡盈珠、吳莉君

徐美玲

陳彥羚

總 編 輯
發 行 人
出 版

葛雅茜

蘇拾平

原點出版 Uni-Books

Facebook: Uni-Books 原點出版

Email: uni.books.now@gmail.com

台北市105松山區復興北路333號11樓之4

電話：(02) 2718-2001 傳真：(02) 2718-1258

發 行

大雁文化事業股份有限公司 www.andbooks.com.tw

台北市105松山區復興北路333號11樓之4

24小時傳真服務 (02)2718-1258

讀者服務信箱 Email: andbooks@andbooks.com.tw

劃撥帳號：19983379

戶名：大雁文化事業股份有限公司

香港發行 大雁(香港)出版基地·里人文化

地址：香港荃灣橫龍街78號正好工業大廈22樓A室

電話：852-24192288 傳真：852-24191887

Email：anyone@biznetvigator.com

初版

2014年4月

定價：320元

ISBN 978-986-6408-93-9

版權所有·翻印必究 (Printed in Taiwan)

ALL RIGHTS RESERVED

MANGA SEIYO BIJUTSUSHI I GENSHI-KODAI - RUNESSANSU NO BIJUTSU

Copyright © 1994 Bijutsu Shuppan-Sha, Ltd.

First Published in Japan in 1994 by Bijutsu Shuppan-Sha, Ltd.

Complex Chinese translation copyright © 2008 by Uni-books, a division of AND Publishing Ltd.

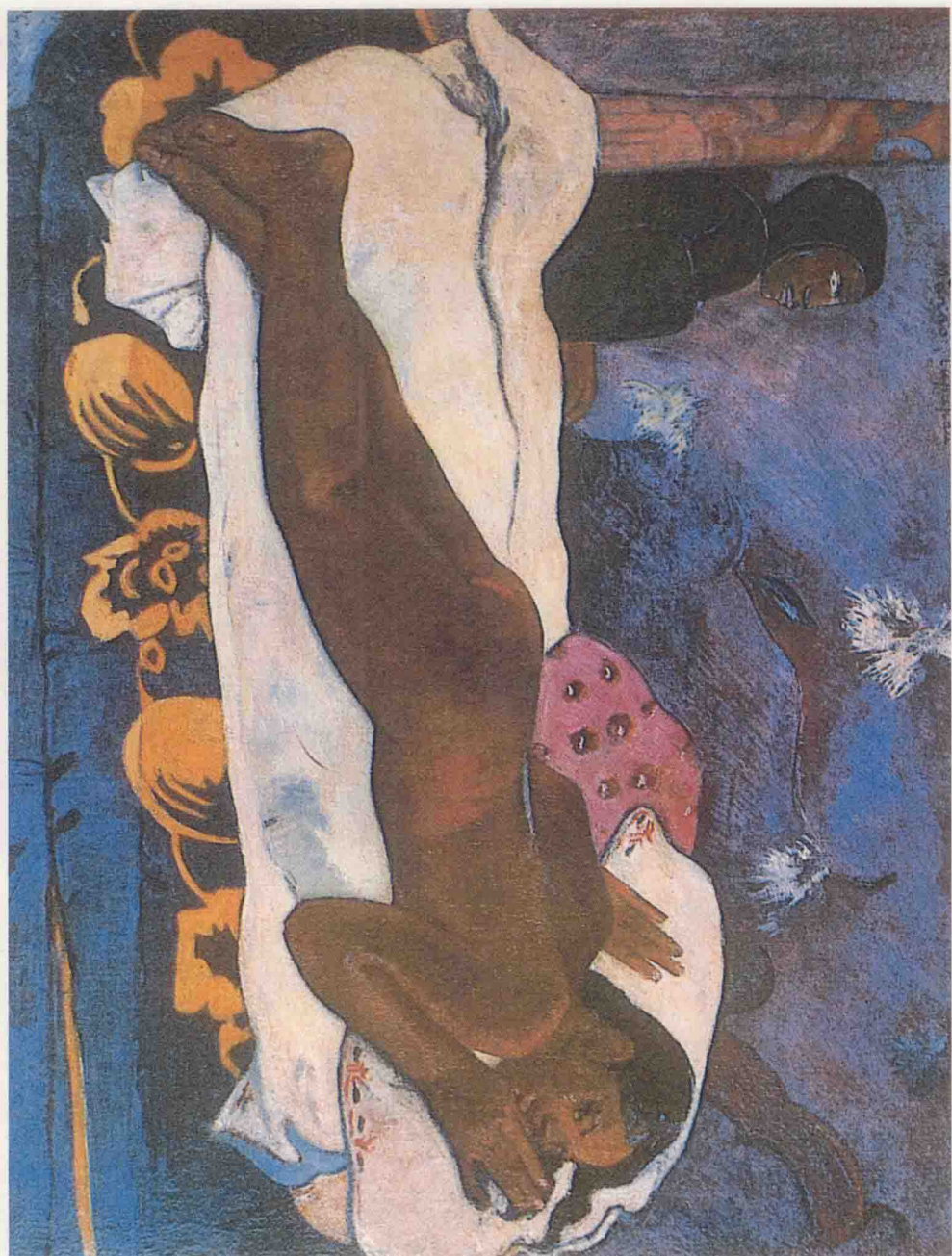
arranged through Future View Technology Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED

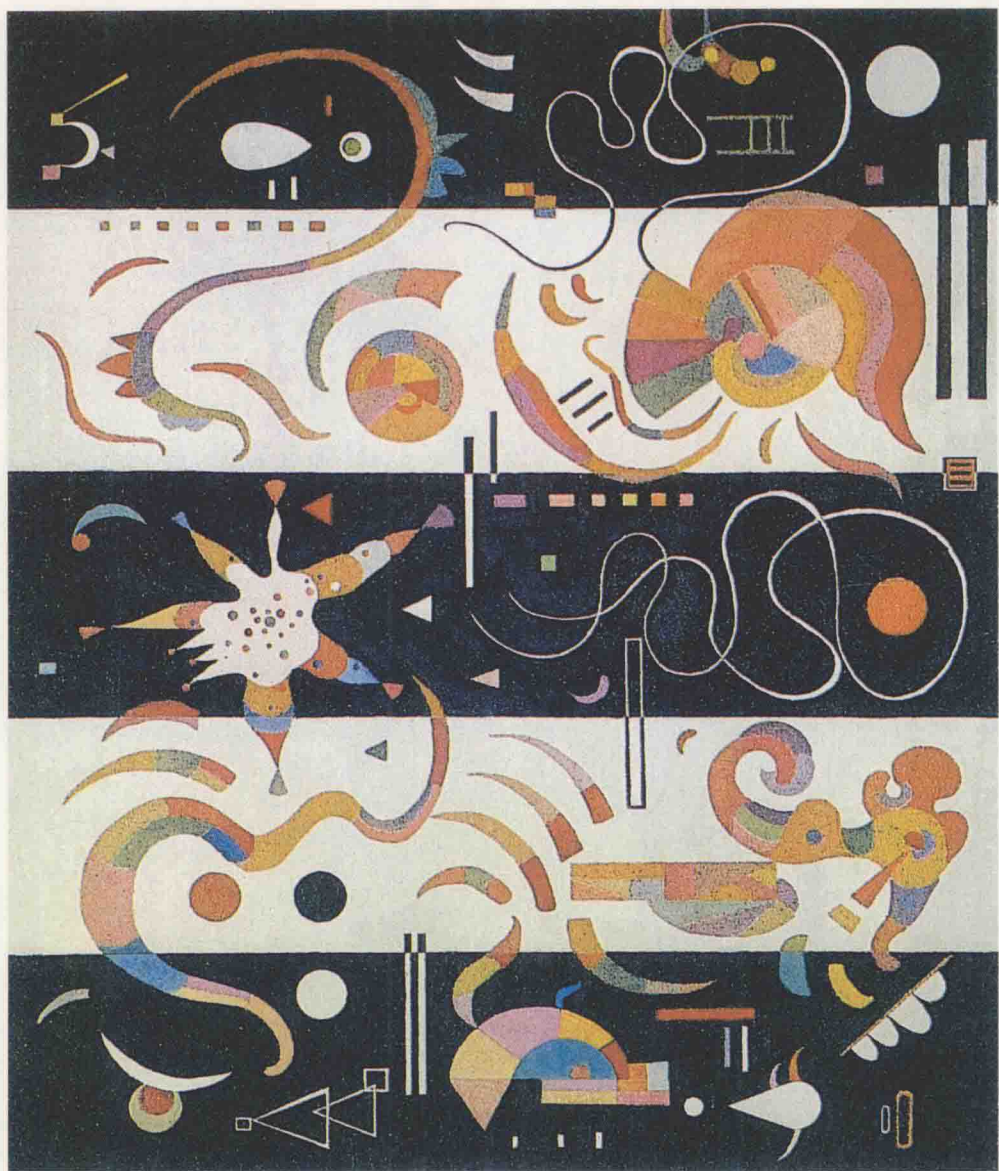

塞尚 大浴女 約1906 208×249cm 美國·費城美術館

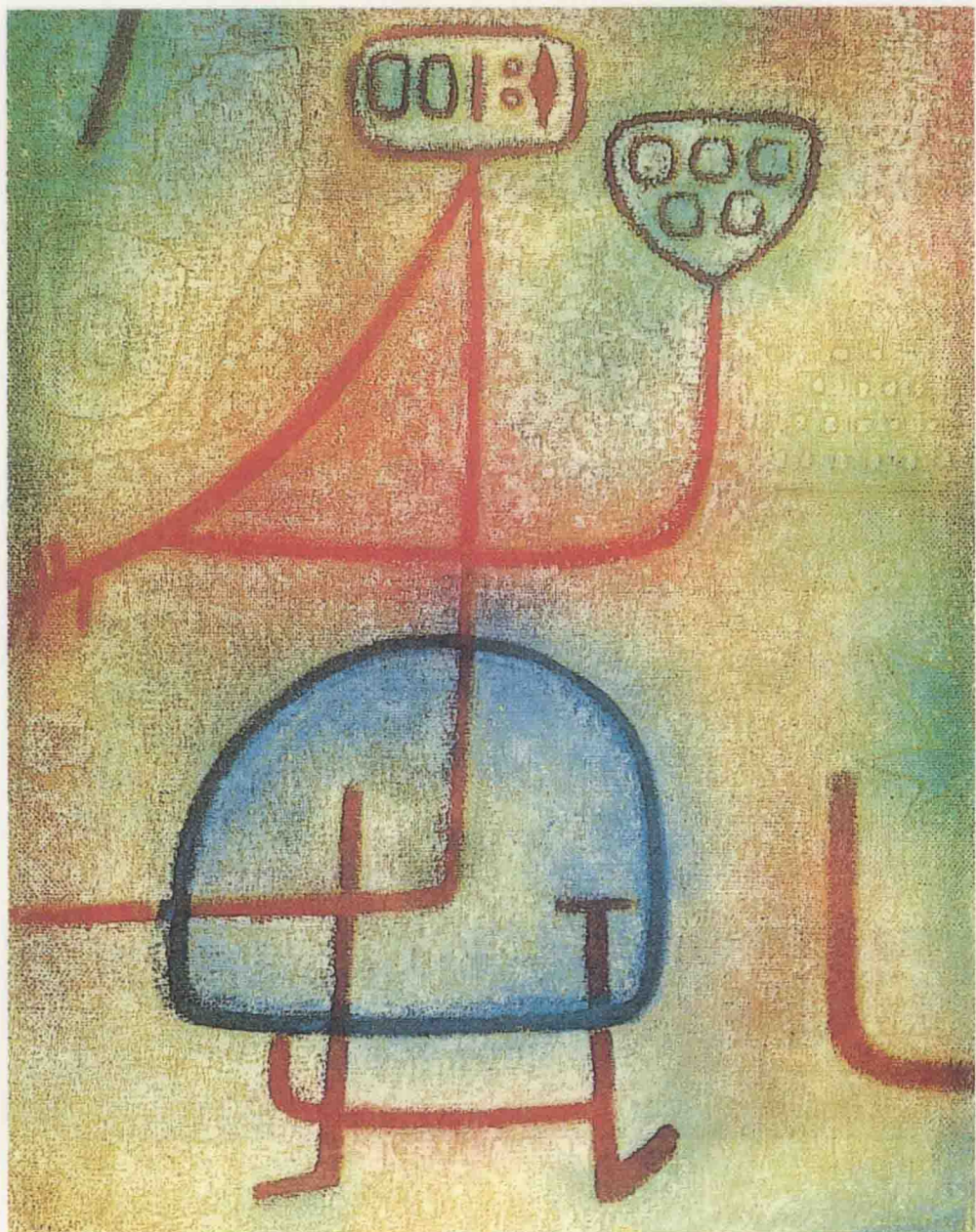
◎由左右向中央傾斜的樹木所形成的三角形構圖中，聚集在樹根處的女人形成兩個三角形；從這件作品中間的圓形水平線可以清楚看出塞尚極力追求幾何準確性的畫面結構。以藍色為基調的色彩之美，以及人體與大自然的完全調和，顯得非常醒目。樹林中的浴女群像是塞尚極有興趣的主題之一，總計畫了兩百多件。這幅畫是他晚年大約花了七年時間所創作的最後一件作品，可以說是近代繪畫的不朽之作。

高更
看見死靈(馬娜
奧杜巴巴烏)
1892 73x92cm
布法羅·
歌伯萊特諾克斯
畫廊
◎潛伏在大溪地
暗夜中的死靈盯
視著她，黑暗中
浮現少女對死亡
的恐懼。但是畫
中的裸體卻滿溢
著原始神祕的力
與美。

康丁斯基 條紋
1934 81X99cm
紐約·古根漢美術館
◎整個畫面由幾個縱
向條塊分割，在這當
中配置了各種造形的
圖案。自由奔放的想
像加上理性的結構，
這件作品是「抽象畫
之父」的康丁斯基的
代表作之一。

克利 美麗女圖丁 1939 96×71cm 瑞士伯恩·克利基金會
◎這件奇妙的作品與義大利文藝復興巨匠拉斐爾著名的聖母子畫像同名，畫面上充滿克利獨特豐富的想像力、幽默與和諧的富麗色彩。單純化的形象中仍可看出令人印象深刻的微妙表情。

超圖解西洋美術史

寫給年輕人的

現代 藝術

藝術展覽館

監修的話◎高階秀爾

第1章

後期印象派……世紀末的藝術

漫畫梵谷

後期印象派藝術

漫畫塞尚

世紀末的藝術

・曲線優美的「新藝術」造形

第2章

二十世紀前半葉的藝術

二十世紀前半葉的藝術

・幾何學的機能美——「裝飾藝術」

漫畫馬蒂斯

・野獸派／立體派／表現主義／未來派／達達與超現實主義

漫畫超現實主義畫家

・奠立現代設計基礎的包浩斯

・構成主義與絕對主義／抽象與幻想的藝術

・由外國藝術家形成的「巴黎畫派」

漫畫畢卡索

・十九世紀的美國藝術

- 二十世紀的雕刻.....180
- 現代建築的發展.....182
- 現代攝影的發展.....184

第3章

二十世紀後半葉的藝術

二十世紀後半葉的藝術

- 畫布變成競技場.....188
- 變成藝術的可口可樂.....192
- 賈德的「特別的盒子」.....194

藝術的變貌

- 所謂的繪畫是什麼？.....196
- 令人快樂的廢棄物藝術.....198
- 由人演出的行動藝術.....200

擴大的表現空間

- 變成風景的藝術.....202
- 藝術進入所有事物當中.....204
- 要畫什麼好呢？.....206
- 想要畫什麼呢？.....208

多樣化的時代

- 拷貝文化的藝術.....210
- 宛如新聞記者的藝術家.....212
- 女性藝術家之間的私語.....214

當代藝術的未來形式

後記●建昌哲

《寫給年輕人的西洋美術史》系列結語●馬淵明子

中英名詞對照表

監修的話

前日本國立西洋美術館館長 高階秀爾

藝術的歷史與人類歷史幾乎同齡。人類早在遠古留下文字記載以前，便已在洞穴的石壁上畫下了牛、馬等圖案，在動物的骨頭和石頭上刻下了自己的形體。之後，直到二十世紀的今天，數千年來，世界各地不斷孕育出大量的繪畫、雕刻，豐富了人們的生活。儘管在這段悠遠的歲月裡，許多創作已經遺失、損壞，但是幸能保存至今的，數量仍舊龐大，而且無一不在訴說著人類創造力的偉大與無限可能性。

本書是以讀者最易親近的方式介紹這段歷史——告訴讀者珍貴作品究竟如何產生，以及藝術家們付出努力與苦心的心路歷程。

我們期盼本書能讓讀者受用，對於悠久的美術史，在獲得正確知識的同時，也能進而欣賞藝術珍品，並培養出一顆湧現喜悅與好感的鑑賞之心。

本書系特色（共三冊）

●學習西洋美術的超夢幻組合——以漫畫故事＋圖解知識＋趣味掌故＋大事年表＋中英名詞對照，完整呈現。

●九年一貫藝術人文課程最好教材——第一本以年輕學子的角度，講解現代藝術的發展與流派及關鍵運動的人、事、物，培養學生輕鬆看懂現代藝術的審美能力。

●最受日本學子歡迎的美術通史——由日本西洋美術史第一權威高階秀爾監修，日本最暢銷的美術史叢書。

●看畫家故事宛如看電影——以漫畫還原歷史場景，真實呈現藝術家生平故事。

●不只是美術年表——每個時期，皆附有年表，將美術史與世界史兩相對照，讓讀者更易理解發展脈絡。

●徹底圖解硬知識——書中「大圖解」專欄，以插畫、照片清楚說明難懂的專有名詞與歷史典故。

●地圖揭開序幕——各篇章開頭，附相關地圖。閱讀時可輕鬆找到國家及地名。

●中英名詞對照表——書末詳附中英詞彙對照，方便查詢。

●難解名詞注釋——遇難解名詞時，一律加註十符號，說明於欄位外。

後期印象派…世紀末的藝術

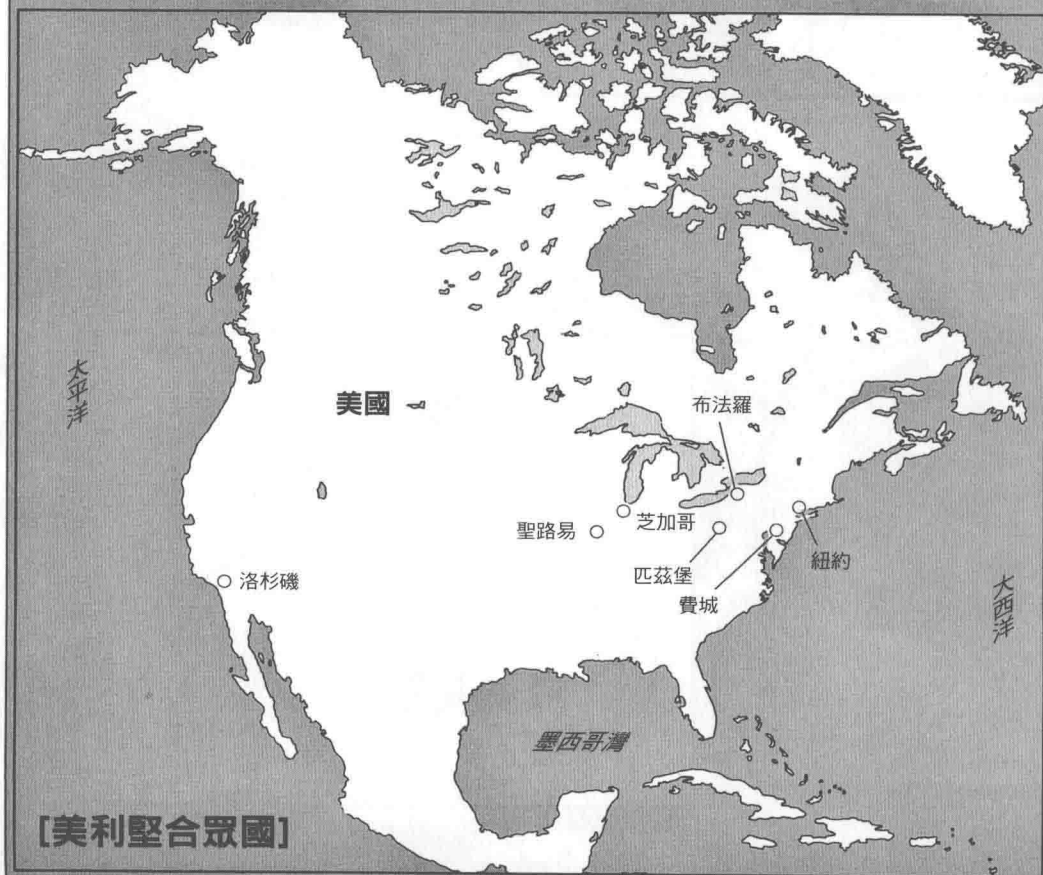
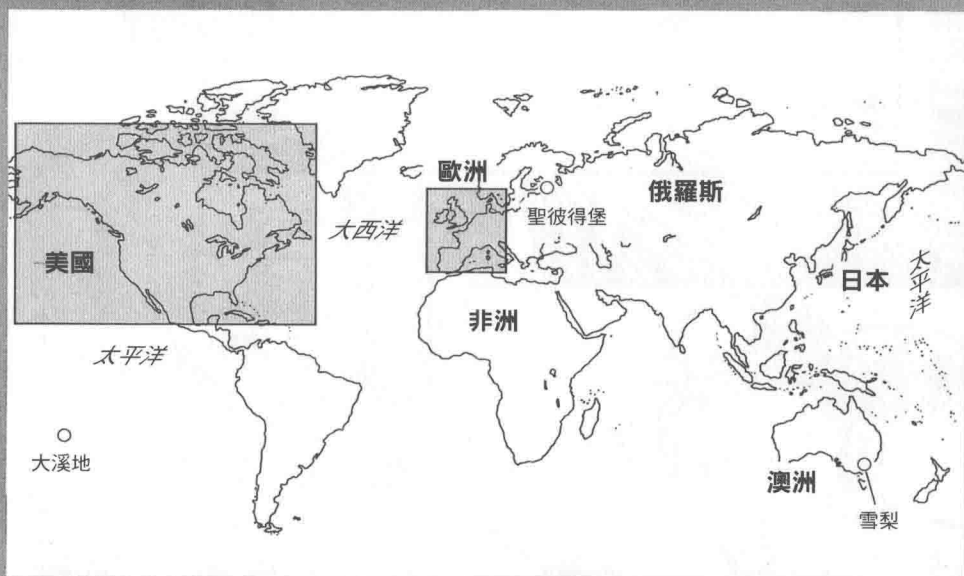
梵谷 阿爾吊橋 1888
奧特盧·克羅勒穆勒國家博物館

19~20世紀的世界

[歐洲]

※因世界地圖與區域地圖的製圖法不同，所以外形上有些差異。

……
毫無辦法了

怎麼也……！

砰！

砰！

在畫布上表現強烈熱情、完成短促一生的

梵谷

Vincent van Gogh

[1853.3.30~1890.7.29]

我正為繪畫冒著生命危險，
而我的理智已傾塌了。

(摘自梵谷的最後一封信)

哈！

十九世紀歐洲代表性畫家之一文生·梵谷，於一八五三年三月三十日在荷蘭的格羅渥忒——松丹特出生。

如何？
將這孩子取名叫
文生的話……

梵谷的父親
西奧多勒斯

長男
出生了。

他的生日和
一年前一出生就
夭折的兒子是同
一天……

好。

我們以死去兒子的名
字為這孩子命名。

梵谷的母親安娜

梵谷的弟弟
西奧

不好相處的梵谷，妹妹
們都很怕他，但和小他
四歲的弟弟西奧感情特
別好。

他之下有弟妹五人。

梵谷的父親是位牧師。