

西洋藝術鑑賞系列

2

Masters and Masterpieces

名畫與畫家

張心龍·著

雄獅美術

雄獅叢書17-002

西洋藝術鑑賞系列 2

Masters and Masterpieces

名畫與畫家

——作者——

張心龍

——發行人——

李賢文

——文字編輯——

朱苾殷·黃惠婷

——美術編輯——

曹秀蓉

——封面設計——

陳雨申·曹秀蓉

——校對——

朱苾殷·張淑華

——出版者——

雄獅圖書股份有限公司

——地址——

台北市106忠孝東路四段216巷33弄16號

——電話——

(02) 2772-6311

——傳真號碼——

(02) 2777-1575

——郵撥帳號——

0101037-3

——E-mail——

lionart@ms12.hinet.net

——電腦排版——

金威電腦排版事業有限公司

——製版——

秋雨印刷股份有限公司

——印刷——

沈氏印刷股份有限公司

——定價——

350元

——初版——

中華民國83年6月

——一版六刷——

中華民國89年3月

行政院新聞局登記局版臺業字第0005號

ISBN 957-8980-14-0

本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

版權所有·請勿翻印

目錄

自序	7
----	---

I. 15_{世紀末}~16_{世紀中} 文藝復興興盛期

[一] 曠世天才——達文西	10
[二] 悲壯的藝術巨匠——米開蘭基羅	14
[三] 古典宗師——拉斐爾	18
[四] 貴族畫家——提香	22

II. 17_{世紀初}~17_{世紀末} 巴洛克風格

[一] 開創寫實風格的畫家——卡拉瓦喬	28
[二] 華麗尊貴的畫家——魯賓斯	31
[三] 以繪畫表達人性尊嚴的畫家——普桑	35
[四] 聖光畫家——林布蘭	38

III. 18_{世紀中}~19_{世紀初} 新古典主義與浪漫主義

[一] 新古典主義的宗師——大衛	44
[二] 典雅的畫家——安格爾	48
[三] 揭露醜陋人性的畫家——哥雅	52
[四] 詩情浪漫的畫家——德拉克洛瓦	56
[五] 以諷刺之筆為時代作見證——杜米埃	60

IV. 19_{世紀初}~19_{世紀末} 寫實主義

[一] 風景畫之宗師——康斯塔伯	66
[二] 社會寫實的政治性畫家——庫爾貝	68
[三] 農民畫家——米勒	71

V.19_{世紀中}~20_{世紀初}

[一] 印象主義

- 1.受盡爭議與誤解——馬內—————76
- 2.孤獨的舞台人生——寶加—————80
- 3.光影與色彩交溶——莫內—————84
- 4.表現愉悅人生——雷諾瓦—————87
- 5.偉大的現代雕刻家——羅丹—————90

[二] 後期印象主義

- 1.現代畫之父——塞尚—————94
- 2.原始與世故的畫家——高更—————98
- 3.瘋子與天才——梵谷—————101
- 4.短命的天才——秀拉—————104

[三] 象徵主義

- 1.紅磨坊的侏儒畫家——羅特列克—————108
- 2.表現主義的先驅——孟克—————112
- 3.神秘夢幻的織造者——魯東—————116
- 4.高貴而命桀——莫迪里亞尼—————120

[四] 野獸、表現主義

- 1.卑微而受命運咒詛——史丁—————123
- 2.色彩魔術師——馬諦斯—————127

[五] 立體與抽象

- 1.迭創風格的巨匠——畢卡索—————131
- 2.詩情抽象的創造者——康丁斯基—————135

[六] 超現實主義

- 1.偏執而怪誕——達利—————138

名畫與畫家

張心龍◎著

張心龍

雄獅美術

自序	7
----	---

I. 15^{世紀末}~16^{世紀中} 文藝復興興盛期

[一] 曠世天才——達文西	10
[二] 悲壯的藝術巨匠——米開蘭基羅	14
[三] 古典宗師——拉斐爾	18
[四] 貴族畫家——提香	22

II. 17^{世紀初}~17^{世紀末} 巴洛克風格

[一] 開創寫實風格的畫家——卡拉瓦喬	28
[二] 華麗尊貴的畫家——魯賓斯	31
[三] 以繪畫表達人性尊嚴的畫家——普桑	35
[四] 聖光畫家——林布蘭	38

III. 18^{世紀中}~19^{世紀初} 新古典主義與浪漫主義

[一] 新古典主義的宗師——大衛	44
[二] 典雅的畫家——安格爾	48
[三] 揭露醜陋人性的畫家——哥雅	52
[四] 詩情浪漫的畫家——德拉克洛瓦	56
[五] 以諷刺之筆為時代作見證——杜米埃	60

IV. 19^{世紀初}~19^{世紀末} 寫實主義

[一] 風景畫之宗師——康斯塔伯	66
[二] 社會寫實的政治性畫家——庫爾貝	68
[三] 農民畫家——米勒	71

V.19_{世紀中}~20_{世紀初}

[一] 印象主義

1. 受盡爭議與誤解——馬內————— 76
2. 孤獨的舞台人生——寶加————— 80
3. 光影與色彩交溶——莫內————— 84
4. 表現愉悅人生——雷諾瓦————— 87
5. 偉大的現代雕刻家——羅丹————— 90

[二] 後期印象主義

1. 現代畫之父——塞尚————— 94
2. 原始與世故的畫家——高更————— 98
3. 瘋子與天才——梵谷————— 101
4. 短命的天才——秀拉————— 104

[三] 象徵主義

1. 紅磨坊的侏儒畫家——羅特列克————— 108
2. 表現主義的先驅——孟克————— 112
3. 神秘夢幻的織造者——魯東————— 116
4. 高貴而命桀——莫迪里亞尼————— 120

[四] 野獸、表現主義

1. 卑微而受命運咒詛——史丁————— 123
2. 色彩魔術師——馬諦斯————— 127

[五] 立體與抽象

1. 迭創風格的巨匠——畢卡索————— 131
2. 詩情抽象的創造者——康丁斯基————— 135

[六] 超現實主義

1. 偏執而怪誕——達利————— 138

自序

西洋藝術史中傑出的畫家如天上的繁星，多不勝數，要一一細寫的話，不免卷牘浩瀚，令人望而生畏。但要挑選小部份來介紹的話，取捨方面便令人苦傷腦筋。這是西洋藝術入門的書籍，首要任務除了使讀者有興趣讀下去之外，也希望讀者從中對西洋藝術有一個系統概念性的認識。因此我便依著每個時代和流派，挑選出三、四位具有影響力而又優秀的畫家來談。十五世紀以前的畫家由於資料不詳，留存下來的都是畫作或札記，寫起來只是資料的引證和畫作的研究，未免顯得枯燥，故不錄入挑選的範圍。文藝復興是西方文化藝術最輝煌的時代，故從這一時期開始，有著顯著的意義。

畫家的撰述，有的因其生平遭遇特殊，故多著墨於生平事蹟的描述；有的在作品理論上有劃時代的貢獻，便多談論其思想與理論。但是每個畫家都以其名作輔助介紹，使讀者能夠有較親切的瞭解。二十世紀中、末期的畫家沒有列入介紹的範圍，除了因為圖片版權取得之困難外，還因其發展過於迅速，要談的話，則必須以另一本書專題撰述。

此書所談的名畫與畫家，或與前書「從名畫瞭解藝術史」有重複之處，但是撰寫方面卻較深刻而專注，令讀者對該畫家或畫作有更深入的認識與瞭解。

在撰寫此系列書籍期間，得到雄獅圖書編輯黃秀慧小組和黃惠婷小姐的協助，深為感謝。尤其是黃惠婷小姐的細心，數次找出我疏忽之錯誤，使此書更詳實精確，特在此向眾編輯一表謝意。更感謝雄獅發行人李賢文先生的愛護與支持，使我能夠達成多年的心願。

張心龍

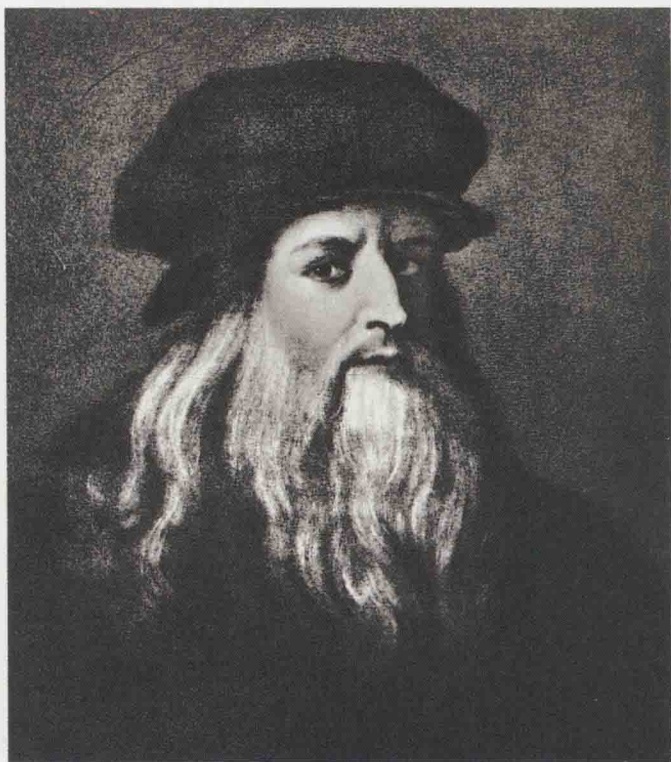
自叙

自叙

I

15_{世紀末}～16_{世紀中} 文藝復興興盛期

[一]曠世天才——達文西

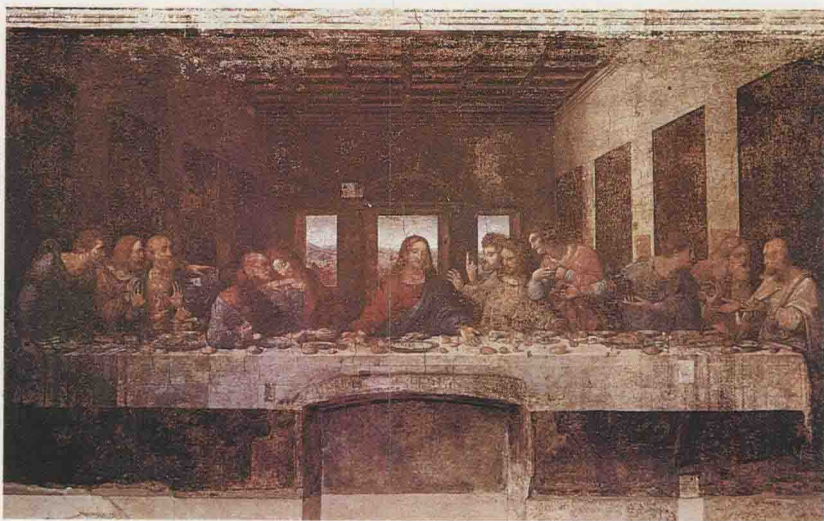
◆達文西自畫像

在西洋藝術史中，大概沒有人能超越達文西(Leonardo da Vinci, 1452~1519)的成就，他非但成就了傑出的藝術創作，還發明了很多科學工程。在他遺留下來的札記裡，載錄下他對自然、動物和科學的研究，可以說是集藝術家、建築師、工程師和科學家各種身份於一身。

達文西出生於意大利一個名叫文西的小鎮，是一位公證人的私生子，小時候隨著母親在鄉間生活，天天與大自然為伍，觀察爬蟲走獸的形狀和生活習慣，培養出他後來對自然的興趣和想像力。從當時的史學家瓦薩利所寫的畫家列傳中，可知達文西少年時代是一位翩翩美少年，舉止優雅、談吐迷人，往往成為眾人圍繞的對象。在十七歲的時候，他與父親到弗羅倫斯生活，並跟隨名師學畫。

我們對達文西的瞭解除了從他留下來的札記、繪畫之外，主要便是依據瓦薩利的傳記來追蹤他早年的事蹟。他十五歲開始隨維洛及歐學畫，並留在他的畫室達六年之久，從維洛及歐的作品中，已可看出有幾幅是出自達文西之手。從這些早期作品，已顯示出達文西對自然現象有獨特的研究與表現，如背景岩石的結構、衣褶的造形等，都是經過他細心的觀察，才以精細手法表現出來。

◆最後晚餐
達文西
約1495年
濕壁畫
420×910 cm

他最有名的作品之一是在四十五歲時，替米蘭一家聖母堂所畫的「最後的晚餐」壁畫，由於他欲試驗新的表現方法，故採用石膏取代傳統的濕壁畫方法，結果此畫很快便破損剝落。但是他在畫中表現的人物心理描述，建立了文藝復興精神的至高境界。耶穌與十二門徒共進最後的晚餐，然後耶穌宣佈其中有一門徒要出賣他，這時各人臉上露出不同的表情，反映其內心的感受，是十五世紀前從未出現過的表現方式。

1500年，達文西從米蘭返回弗羅倫斯，在教皇軍指揮官手下擔任軍事工程師。1503年，他設計了把亞諾河改道的計劃，使弗羅倫斯在與比薩對戰中取得優勢。就在這段期間，他替某一官員的夫人畫像，創作了舉世聞名的「蒙娜麗莎」。這幅畫除了表現出一位絕代佳人的樣貌之外，同時也

把油畫技巧推至更高層次，並創新了暈塗技法的效果。「蒙娜麗莎」的神秘笑容和她的身份一直成為後人猜測談論的話題，也更增加她的知名度。從他回到弗羅倫斯的這六年間，可說是達文西創作的高潮，雖然部份作品早已遺失或損壞，但是另一幅「聖母、聖嬰和聖安妮」在構圖上有突破性的發明，畫中三個人體和一隻動物自然而統一地，構成一個嚴謹而簡單的畫面。

◆聖母、聖嬰和聖安妮

達文西

約1516年

油彩・木板

168.5×130cm

◆基督誕生圖習作 達文西 19.3×16.2cm

◆施洗約翰 達文西 約1509~12年 69×57cm

到了1506年，達文西又再前往米蘭，留在該地作皇家的藝術顧問，在七年的停留期間，他深入地研究人體和動物的解剖學，留下無數珍貴的素描記錄，為後人提供繪畫的寶貴研究資料。1513年，達文西前往羅馬梵諦岡，但是我們無法找出他這段時期的活動資料，只有一幅「施洗約翰」是在他去世前兩年完成的，也是他最後一幅遺作。畫中人美貌有如少女，很難教人把他與施洗約翰聯想成一體，或許這是一生所追求的完美人像，也是他晚年心境的寫照。

達文西是文藝復興興盛期風格的創始者，他的繪畫形式，人物與背景的關係，打破了十五世紀以前的僵硬風格，使畫面充滿光線與空氣，為西洋繪畫奠定寫生的觀念與基礎。西方人稱讚一個多才多藝的人時，常以「文藝復興人」（Renaissance Man）來稱呼，毫無疑問，達文西對這個名銜可說當之無愧。