

HISTORY OF ART BY SEEING PICTURES

漫畫

西洋美術史

視覺美學社
主編

WAO!

藝術之旅

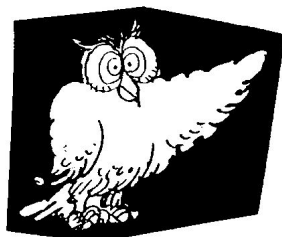
漫畫式

視覺教學

HISTORY OF ART BY SEEING PICTURES

漫畫 西洋美術史 上卷

監 修／嘉門安雄 插 圖／關口修

編 輯／視覺美學社

■後記

本書把西洋美術的發展及其與當時文化社會的關係，以深入淺出的方法做一概括性的介紹。書中選擇了很多在美術史上占有一席之地名畫、名品，配合畫家的生平介紹，以圖片的方式，使讀者們對於深奧的西洋美術史能有一清晰的認識。

漫畫西洋美術史

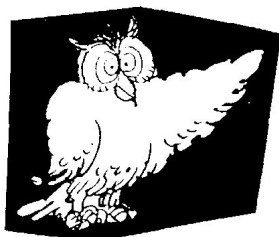
編輯	視覺美學社
發行人	林聰富
出版者	武陵出版社
總經銷	雄獅圖書股份有限公司
郵撥帳號	0101037-3號
電話	(02) 7726311-3
地址	台北市忠孝東路四段216巷33弄16號
印刷者	建興印刷廠
裝訂者	忠信裝訂廠
登記證	局版臺業字第1128號
初版	中華民國七十五年九月
再版	中華民國七十八年二月

版權所有．翻印必究

定價 270 元

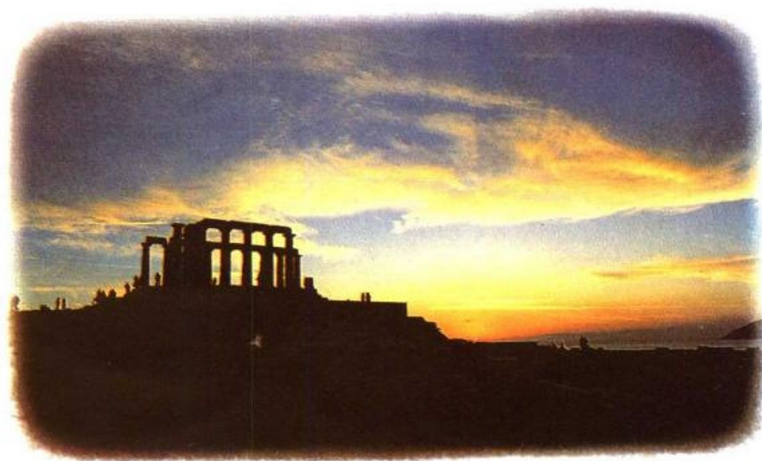
HISTORY OF ART BY SEEING PICTURES

漫畫 西洋美術史 上卷

監 修 / 嘉門安雄 插 圖 / 關口修

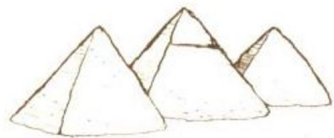
編 輯 / 視覺美學社

紀元前4~5萬年

紀元前3500年

給塞的金字塔

杜唐卡門

古波斯城

諾薩斯宮殿

紀元前8世紀

希臘神殿

羅馬的騎馬像

圓形競技場

古代

埃及的美術——5

美索不達米亞美術——8

蘇美、阿卡德、巴比倫、
亞述那西、波斯

克里特·美加儂的美術——12

希臘的美術——13

古拙期 古典時代 希臘化時代

羅馬的美術——18

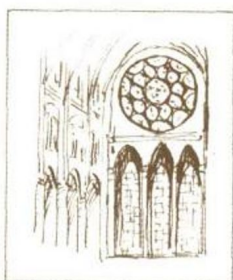
史前的美術——4

瑪賽克

羅馬的雕刻

哥德式教堂

中世

初期基督教美術	22
拜占庭美術	23
羅馬美術	26
哥德式美術	30

達文西

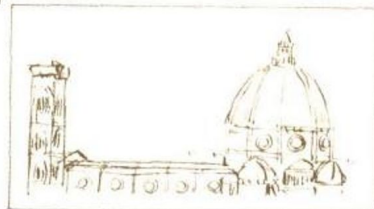
米開朗基羅

拉斐爾

波提且利

聖彼得大教堂

蒙娜麗莎

杜勒

提香

小凡·艾克

荷蘭班

丁多列托

布魯各

波許

文藝復興時代

初期文藝復興 — 34

喬托、都契、馬提尼

前期文藝復興 — 36

馬薩基奧、弗拉·安吉利柯、烏且諾、派羅·帝拉·佛蘭且斯卡、波提且里、唐納太羅、維洛基奧

文藝復興時代盛期 — 42

里奧納德·達文西、米開朗基羅、拉斐爾

威尼斯派與文藝復興時代後期 — 50

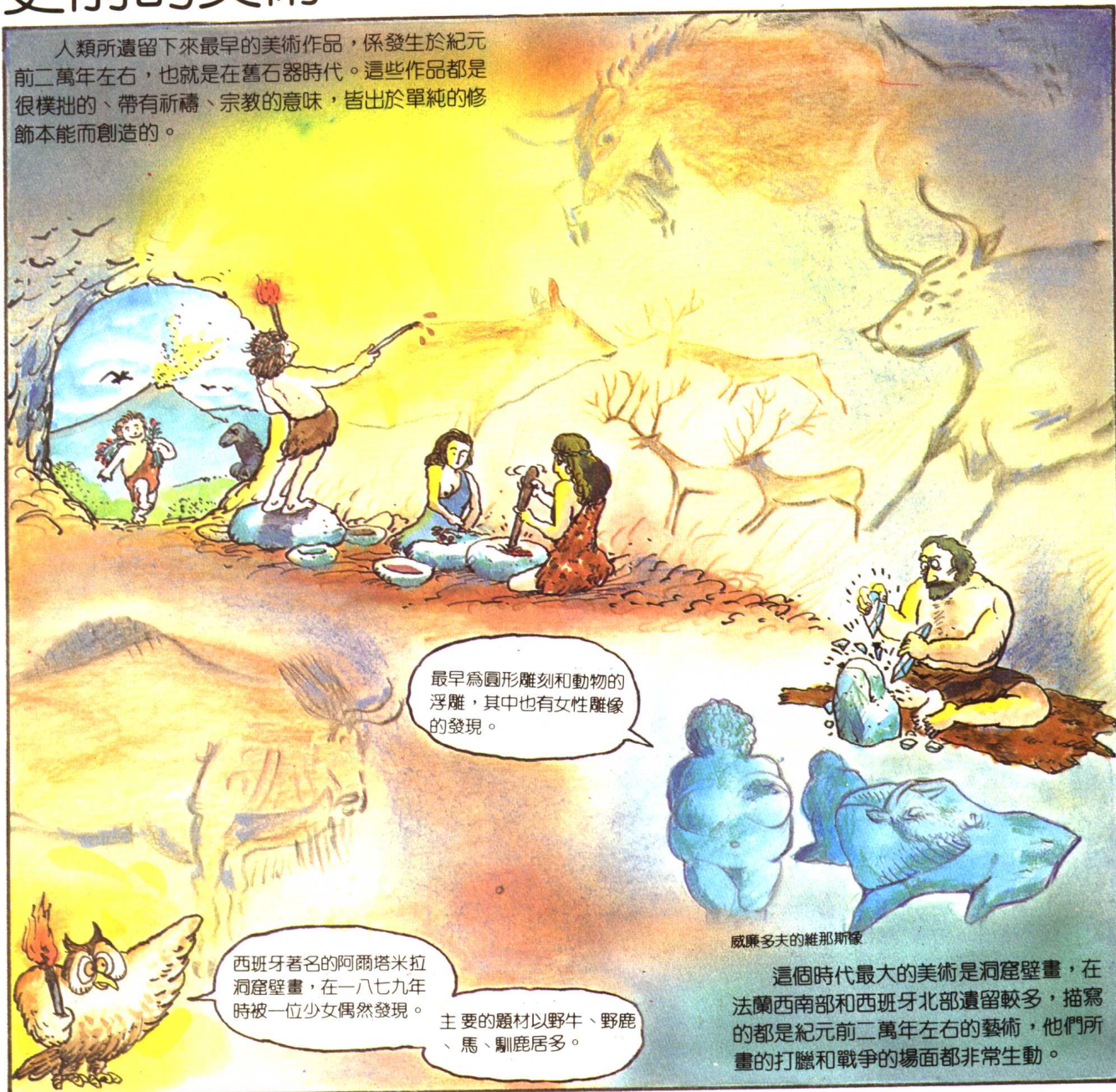
帕瑪·維基奧、畢翁波、波多尼、羅特、基奧喬尼、提香、丁多列托、維洛尼塞、彭特莫、布隆吉諾

北方文藝復興時代 — 54

凡·艾克兄弟、波許、彼得·布魯各、哥倫尼沃、杜勒、克拉納赫、荷蘭班

史前的美術

人類所遺留下來最早的美術作品，係發生於紀元前二萬年左右，也就是在舊石器時代。這些作品都是很樸拙的、帶有所禱、宗教的意味，皆出於單純的修飾本能而創造的。

在紀元前九到八千年左右，進入了新石器時代，這個時代遺留在各地的作品，有用四五公尺高的巨石作成的石桌、石椅、還有石墳。至於為什麼建造？至今仍是個謎。

埃及的美術

埃及和美索不達米亞是人類歷上最早具備高度文明的地區。

尼羅河每年不斷地氾濫，因此在這個流域裡形成了肥沃的土壤，自古以來就是人口最密集的地區，到紀元前二千八百五十年代才形成一個統一的國家。

埃及是尼羅河所賜的。

埃及王國在紀元前 332 年被亞歷山大帝消滅，在這二千多年之間傳了三十個王朝。

古代的埃及人相信靈魂不滅說，認為人死後，靈魂又可能會回到肉體去。

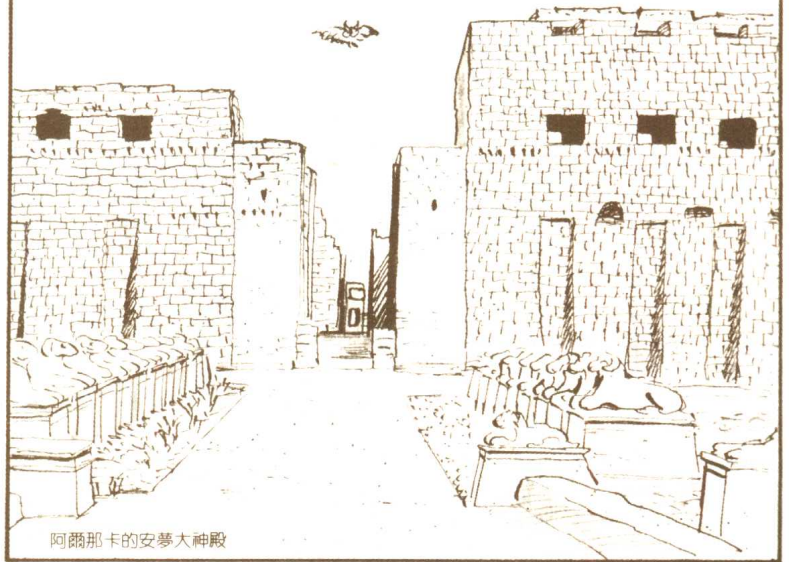
他們把遺體作成木乃伊加以保存，把死後所居住的墳墓做得非常富麗堂皇。

庫府王的金字塔是最大的，高145公尺、底邊230公尺，將每塊平均二噸半的石灰岩堆上 230 萬個。四個底邊，各指著東、西、南、北四個方向。

歷代的國王都稱為法老，在他們即位時，為了顯示國家的力量，就開始建造自己的墳墓，這些就是金字塔。有名的記載有三大金字塔，分別是庫府、卡甫拉和門高拉三個國王的墳墓，建造金字塔最盛的時期是在紀元前2500年左右。

紀元前二千年左右(第十二王朝)起，國王們建築金字塔的熱情轉變成神殿的建築，並獨誇為史無前例的偉大，尤其是以阿爾那卡地方的安夢大神殿為最大，從第十二王朝開始一直到第二十五王朝止，一直在不斷增建之中。

阿爾那卡的安夢大神殿

在歷代的王朝中，最有建築神殿意念的人就是第十九王朝拉美斯二世，他認為必要時，可以毫不留情地把古代神殿裡的石頭搶來作為建造自己的神殿之用。

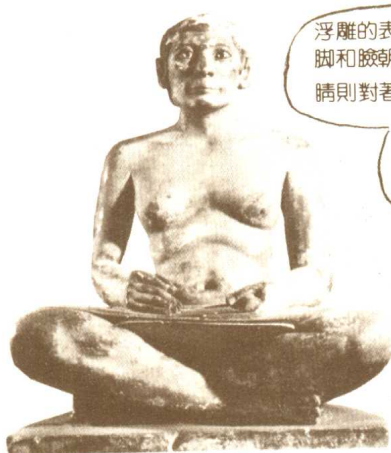

阿布·辛巴爾神殿

沙漠裡的國家埃及，要找石材是很困難的，所以國王們經常使用古神殿裡的石頭。

雕刻在紀元前2500年左右(第四、五王朝)完成了古典式樣，其特徵是正面性和近視的表現，從文化表現中可看出他們理想化的生命感。

浮雕的表現中，人物的手腳和臉朝側面、身體和眼睛則對著正面。立像中作

出左脚向前跨出的姿態(書記座像)是紀元前2450年的作品。右邊是王子拉·荷特普和妃子娜菲爾特。

第十八王朝的國王安門·荷特普四世，因為宗教關係，把首都遷到塔爾·阿爾·阿瑪娜，那個時代的美術就稱為阿瑪那式樣，與過去靜止性的傳統不一樣，已表現出人類自由的本質。

這是有名的娜菲爾特的王妃頭部。

王妃那族的人，頭部特別長，因此傳說他們都戴高帽子。

突特·安夢的金棺材

突特·安夢王(第十八王朝)的墓在1922年被發現，經過完全挖出後，這個地區就被稱為王者之谷，挖出約有二千件寶物—這是所有發現中最完整的一座石墓。

發現者是英國人哈佛·卡塔，他花了八年多的歲月才探險出此地。

在發掘中，繼出資者卡那蒙暴斃之後，接二連三有人死亡，據說，這是因為墓中的咒語之故。

埃及文明是因為同一民族長期持續，所以，藝術式樣差不多沒什麼改變。下面是在同一時期，發展却完全不同的美索不達米亞，我們來看看。

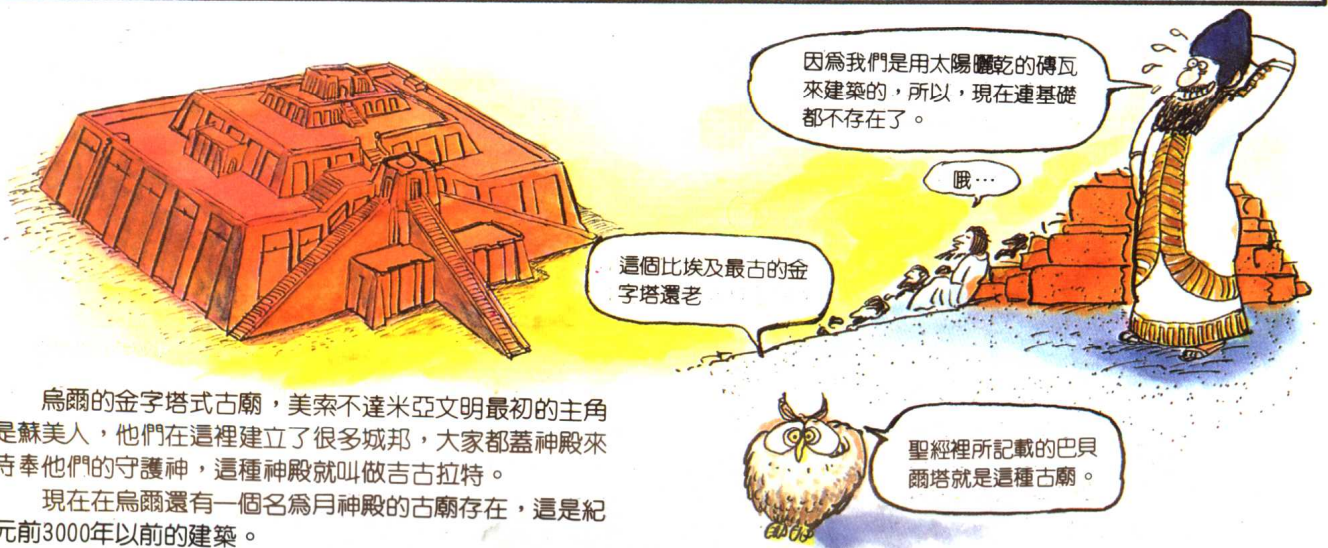
的美索不達米亞，我們來看看。

美索不達米亞的美術

和埃及同一時期，從紀元前7500年前起共維持了三千年，又產生了另一個文明，這就是美索不達米亞文明。

幼發拉底河、底格里斯河沖積成肥沃的兩河流域。

烏爾的金字塔式古廟，美索不達米亞文明最初的主角是蘇美人，他們在這裡建立了很多城邦，大家都蓋神殿來侍奉他們的守護神，這種神殿就叫做吉古拉特。

現在在烏爾還有一個名為月神殿的古廟存在，這是紀元前3000年以前的建築。

在阿布出土的神像就是具有代表性的雕刻，他的特色是有對大眼睛，爲了強調他們的大眼睛，所以把其他部份都變的非常單純。

眼爲心之窗

圓筒印章是美索不達米亞特有的產物，在圖畫上，用陰刻的圓筒形石頭，在軟軟的黏土板上滾動以烙下印章。

蘇美文明在紀元前2500年左右，被從北方侵入的阿卡德人毀滅了。

從美索不達米亞的文化裡，在黏土板上發現了很多用楔形文字寫的文書，進行研讀之後才知道，美索不達米亞的文明是何等的高明！

當時已經有了學校，他們教數學、天文學、醫學等等，也發現了小孩所寫的作文，這個阿卡德王朝在紀元前1700年左右

爲巴比倫人所取代。

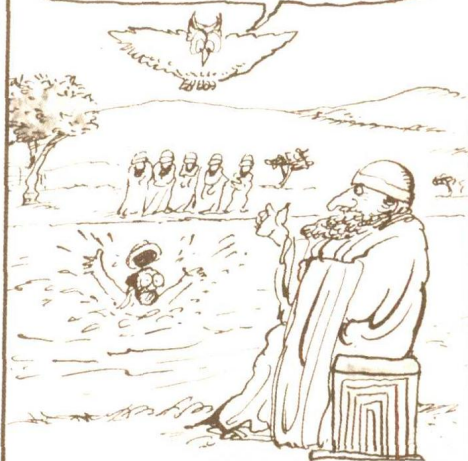

巴比倫王朝的創始者是漢摩拉比—他用世界上最古老的文字編成了法典，非常有名。這本漢摩拉比法典刻在堅硬的石板上，在頂上有太陽神和漢摩拉比王的浮雕。

我的使命是讓地球上有正義

這本法典非常嚴厲，上頭載著以牙還牙，以眼還眼，對於犯罪的人，則必須要接受跟他所犯的罪同樣的處罰。

紀元前九百年左右，依索匹亞全境都在亞述那西的支配之下，亞述那西擁有強大的軍隊，其勢力到達了埃及而建立了一個大帝國，他們的國王建築了魁偉的宮殿，以誇耀絕對的權力。

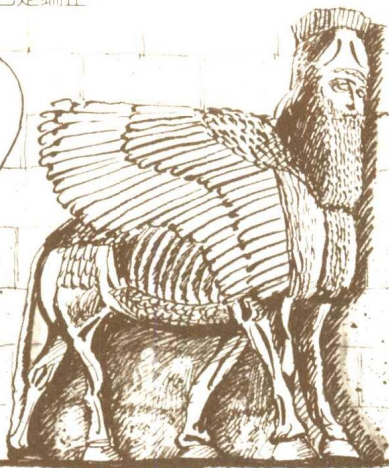

亞述那西的雕刻已經非常成熟，他的特色是端正。

這個有翅膀的人面獸身像無論是從正面或是側面看，都好像是只有四隻腳，可是，實際上却有五隻腳，這個製作雕像的人早已摸到看這雕像的人心和觀點了。

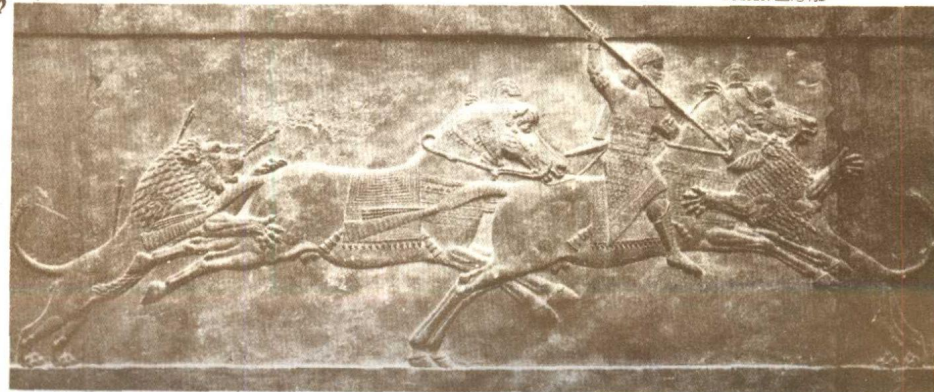
像的人早已摸到看這雕像的人心和觀點了。

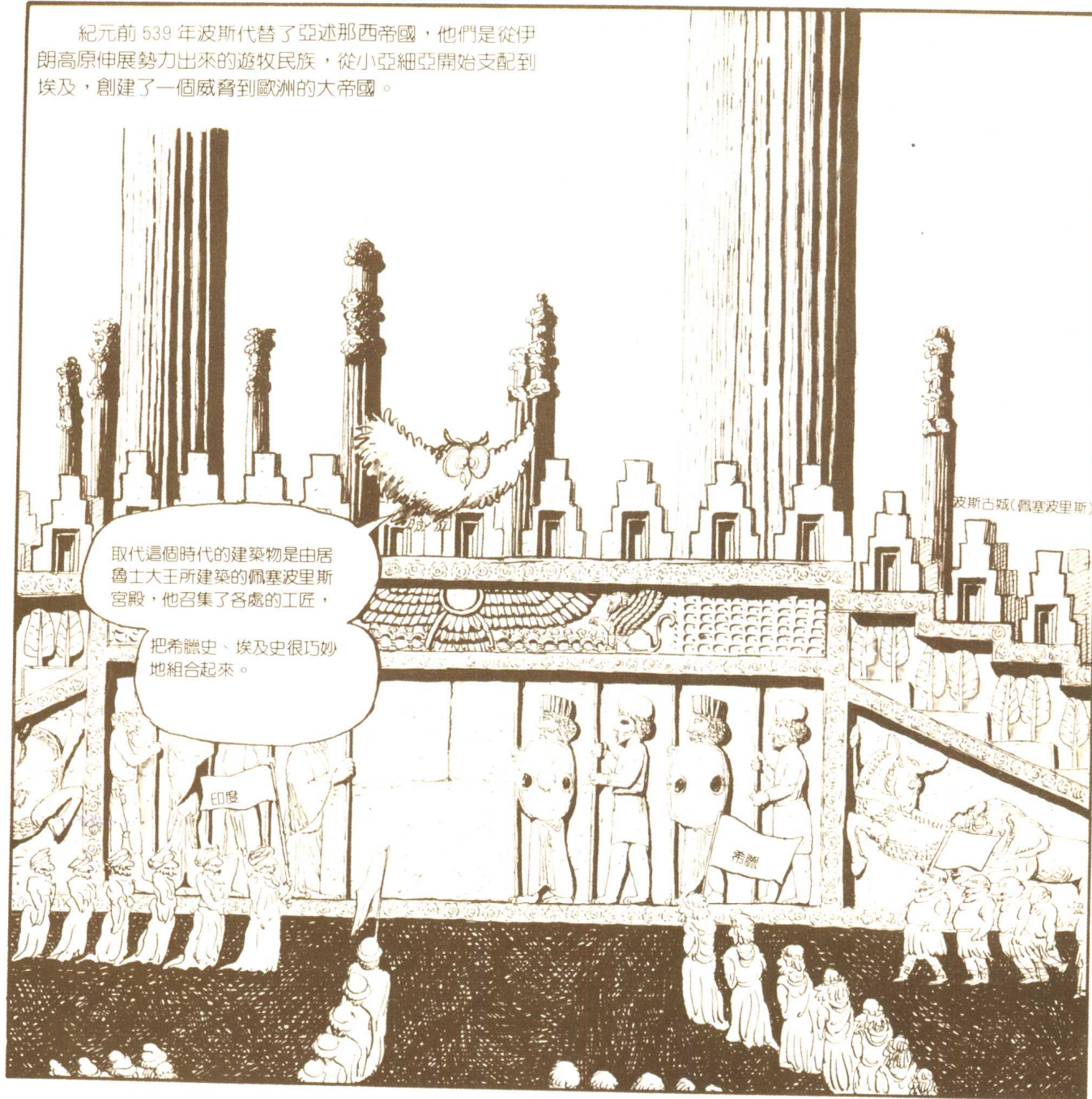
亞述·那西·阿普利二世的獵獅圖浮雕

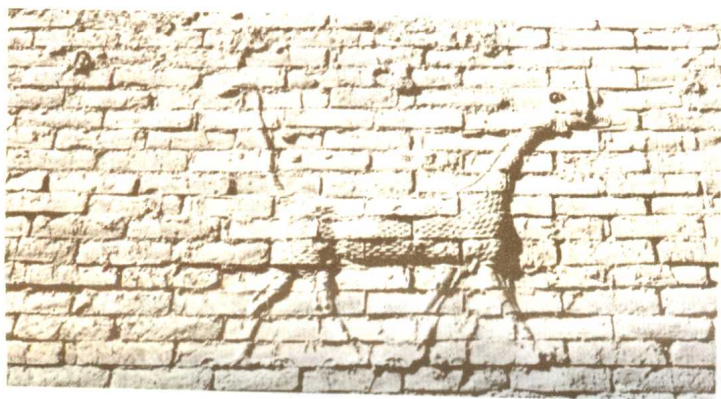
在這個時代所做的很多浮雕，描寫動物非常完美。

紀元前 539 年波斯代替了亞述那西帝國，他們是從伊朗高原伸展勢力出來的遊牧民族，從小亞細亞開始支配到埃及，創建了一個威脅到歐洲的大帝國。

當亞述那西滅亡後，中興的巴比倫王留下了偉大的建築物，在巴比倫時代所留下的大城牆是用太陽曬乾的磚瓦所建築起來的，其中還有用塗上釉藥的彩色磚所作的門。

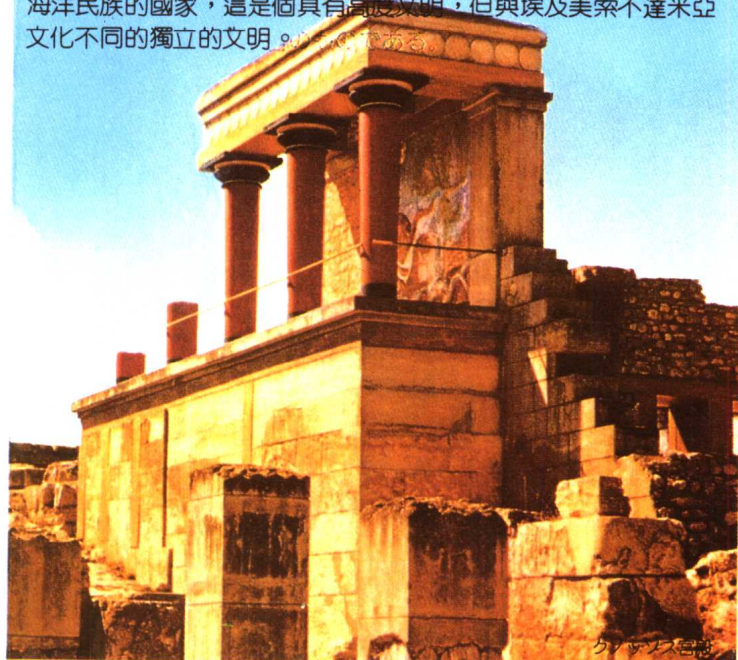

大約在二百年之間，波斯帝國產生了獨特的美術，其中受到廣大領土各處的文化影響。

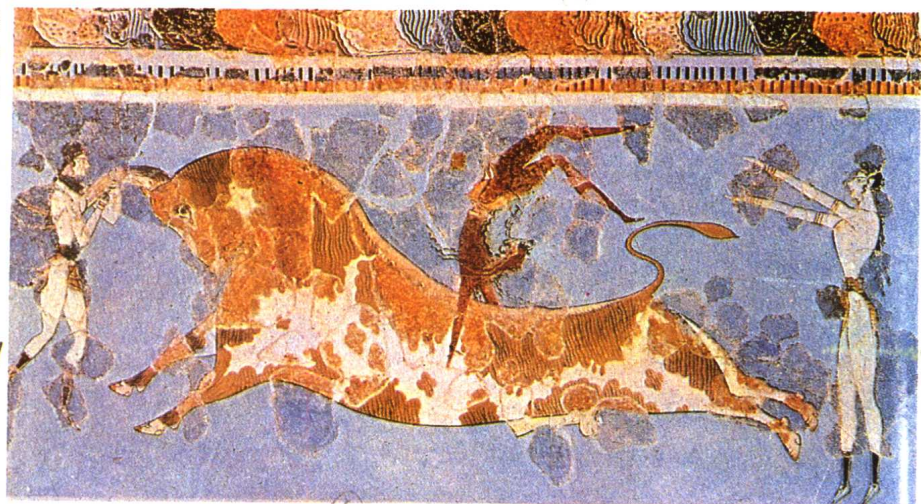
克里特・ 美加儂的美術

愛琴海上最大的島就是克里特島，在紀元前二千年起形成了海洋民族的國家，這是個具有高度文明，但與埃及美索不達米亞文化不同的獨立的文明。

克里特美術的特色是裝飾宮殿的壁畫，這些壁畫是真實的濕繪壁畫，那些巧妙的曲線和鮮明的色彩充分表現了自然主義的寫實派。

闘牛士の壁畫

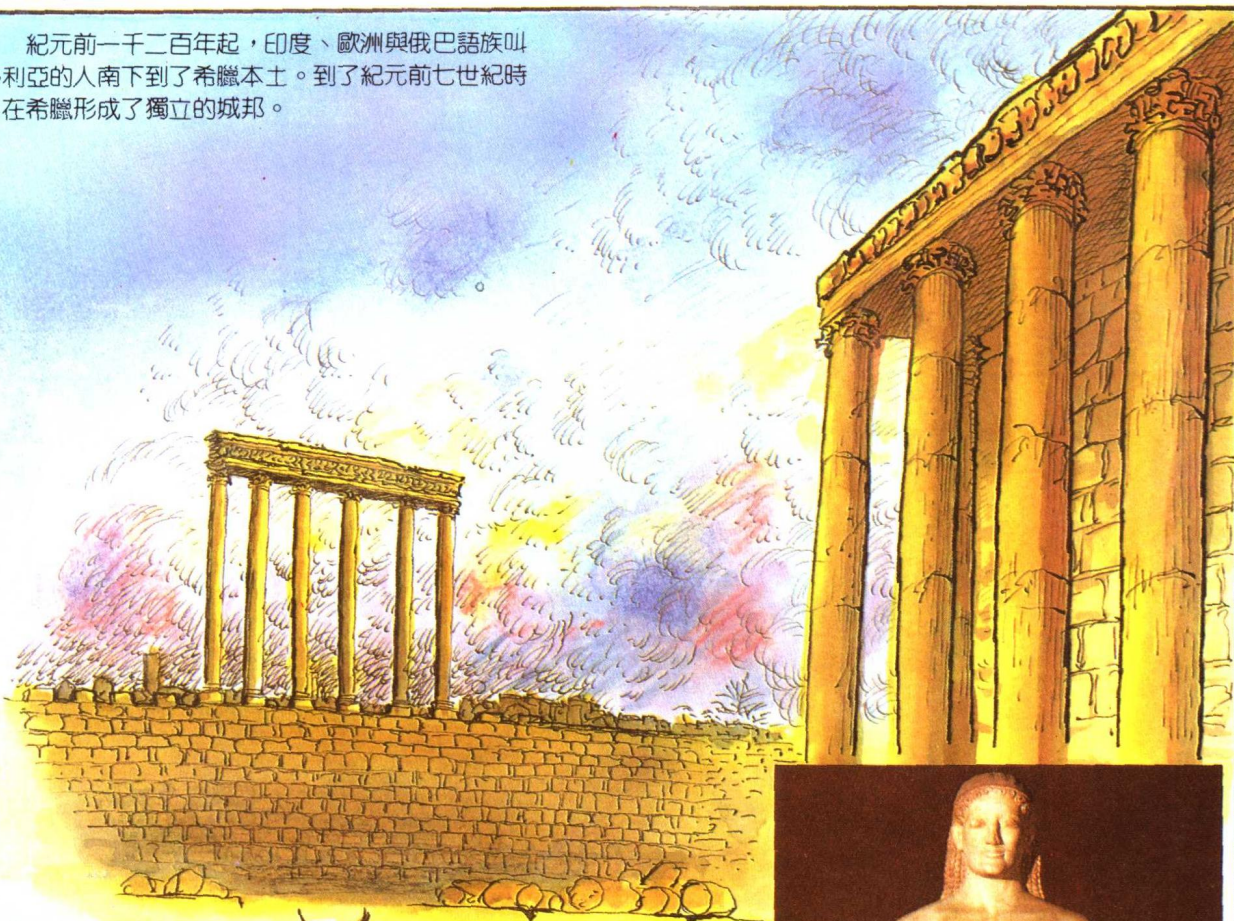

紀元前一千六百年起，愛琴海的中心移到了希臘本土的苗柯那伊・米柯尼，吸收了克里特文化，形成了獨立的文化圈。

希臘的美術

紀元前一千二百年起，印度、歐洲與俄巴語族叫多利亞的人南下到了希臘本土。到了紀元前七世紀時，在希臘形成了獨立的城邦。

這個時代已出土的遺物中，有很多刻有幾何圖型的壺。

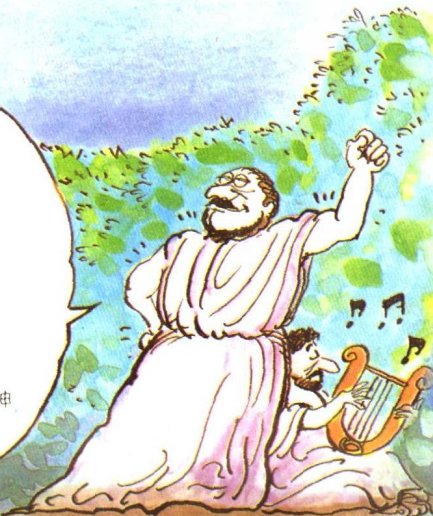
這些遺品，依照幾何圖型或挖掘地名，而稱為杜比侖圖型

希臘美術按照型式可分為三個時期：

- 古拙時代
(紀元前700年到紀元前480年前)
- 古典時代
(紀元前450至320年代)
- 希臘化時代
(紀元前320至30年代)

希臘人的理想是自由與尊重人性！精神與肉體的調合。

古拙時代的雕刻被稱為「古拙式的微笑」，他的特徵是有笑意的嘴，垂著兩臂，一腳站立一腳拔起的青年立像，同時也留下了女性的著衣像。

紀元前480年，希臘在薩利米斯海戰中被波斯軍打敗，當時的希臘從雅典開始，成立了很多的城邦(帕利斯)

就以這個時候為分野，希臘美術進入了古典派的過渡期。

雕刻作品中，類型的傳統的剛強業已消失，出現了寫實的、有動作的作品。

魯得維士的王座就是這個時期代表作品。

魯得維士的王座

米隆的擲鐵餅者

紀元前450年起，希臘美術達於全盛，並開始了古典時期，依據型態，可分為前期和後期，前期有很多著名的雕刻家。

阿得娜·帕塔諾斯·菲狄阿斯的像

懂得擲鐵餅的米隆，很巧妙的掌握到人在運動時的肉體。

菲狄阿斯是帕特儂神殿建築時的總監。

他的作品嚴肅而有氣質。

波利克雷特所刻的持槍者

波利克雷特認為，人體最理想的比例是，身體是頭的七倍。