

西洋繪畫導覽

【印象派繪畫】

劉振源著

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

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)534-0234

傳真◎ (04)533-1186

登記證◎ 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價◎ 450元

再版◎ 1998年 7 月30日

ISBN 957-672-144-X 140.-

本書畫家人名原名對照表

- ①布丹 (BOUDIN, Eugene 1824~1898)
- ②卡莎特 (CASSATT, Mary 1845~1927)
- ③塞尚 (CEZANNE, Paul 1839~1906)
- ④夏丹 (CHARDIN, Jean Simeon 1699~1779)
- ⑤康斯塔伯 (CONSTABLE, John 1776-1837)
- ⑥柯洛 (COROT, Camille 1796~1815)
- ⑦高爾培 (COURBET, Gustue 1819~1877)
- ⑧柯丘爾 (COUTURE, Thomas 1801~1879)
- ⑨杜米埃 (DAUMIER, Honore 1808~1879)
- ⑩戴加斯 (DEGAS, Edgar 1834~1917)
- ⑪德拉克窪 (DELACROIX, Eugene 1798~1863)
- ⑫高更 (GAUGUIN, Paul 1848-190)
- ⑬葛列爾 (GLEYRD, Marc Charles Gabriel 1806~1874)
- ⑭戈耶 (GOYA, Francisco 1746~1828)
- ⑮基約曼 (GUILLAUMIN, Armond 1841~1927)
- ⑯哈爾斯 (HALS, Frans 1580~1666)
- ⑰霍貝碼 (HOBBERMA, Meindert 1638~1709)
- ⑱庸欽德 (JONG KIND, T.B.1819~1891)
- ⑲馬奈 (MANET, Edouard 1832~1883)
- ⑳米勒 (MILLET, Jean Francois 1814~1875)
- ㉑莫內 (MONET, Claude 1840~1926)
- ㉒摩里索 (MORISOT, Berthe 1841~1895)
- ㉓畢沙羅 (PISSARRO, Camille 1830~1903)
- ㉔魯頓 (REDON, Odilon 1840~1916)
- ㉕雷諾亞 (RENOIR, P. Auguste 1841~1919)
- ㉖秀拉 (SEURAT, Georges 1859~1891)
- ㉗西涅克 (SIGNAC, Paul 1863~1935)
- ㉘西斯勒 (SISLEY, Alfred 1839~1899)
- ㉙泰納 (TURNER, Joseph M. 1775~1851)
- ㉚梵谷 (VAN GOGH, Vincent 1853~1890)
- ㉛華鐸 (WATTEAU, Antoine 1683~1721)
- ㉜左拉 (ZOLA, Emile 1840~1902)

【彩色西洋繪畫史】

◎馮作民編著

◎定價450元

西洋繪畫史，從「原始時代」、「古典時代」、「史世紀繪畫」、「義大利的文藝復興」、「文藝復興期的法蘭德斯、法蘭西、德意志」、「巴洛克時代」、「洛可可時代」、「帝政時代與革命時代」直到「現代畫的發端」、「現代繪畫的畫派和畫家」、「現階段繪畫主潮」為止。

在這十二章西洋繪畫發展的過程中，從經緯線做出發，注意每個潮流起源，獨特風格，以及每位代表畫家簡介作品特徵，全部彩色印刷；一書在手，西洋繪畫史掌握在字裡行間，如看美術館，名畫盡在眼前。

●本書內容8萬字 317張彩色名畫 25開本 256頁

【近代西洋繪畫】

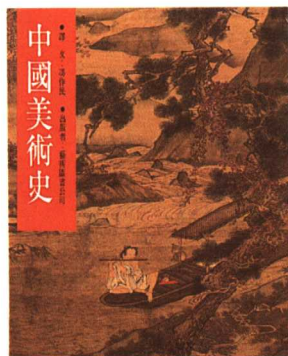
◎何恭上編著

◎定價450元

近代西洋繪畫很多人認為是那些既抽象又看不懂的繪畫，其實它是指19世紀，1872年以後巴黎一批畫家由自省中醒悟，覺得畫家應畫以自己為出發，屬於自我內心世界的作品，從印象派開始，接著有新印象派，後期印象派、象徵派、野獸派、立體派，超現實畫派、表現派、分離派、抽象派、POP藝術、達達派……一直到大家所謂「看不懂」的現代畫派。

「近代西洋繪畫」其實是看得懂的，它有那些畫派，有那些畫家，有那些特質，本書有最好的導引，讓您深入了解它；這也是走入廿世紀，作為「現代人」的基本修養。

●本書10萬字 25開本 256頁 全部彩色印刷 精緻優雅

【彩色中國美術史】

◎馮作民編著

◎定價450元

山川錦繡，文物光華，由唐的金綠，經宋元的文人風雅，到清的革新變象，訴說著何等的時代哲思？而仕女人物的丰彩，又在數千年的畫幅中，有著何等多樣的身影？美術發祥於人類對形、色的捕捉，背後更透露出對生命的禮讚與省思。「中國美術史」由三皇五帝時代的文字繪畫開始著筆，細數各朝代的文化背景，美學淵源，重要代表畫家與重要代表作品，脈絡相循，至清代的西洋畫為終篇。詳實而精要，宛如一位博學好友。新版全書附圖以彩色印刷，更將為您的美學印象倍增顏色。

●本書內容10萬字 25開本 272頁 全部彩色印刷

西洋繪畫導覽

印象派繪畫

劉振源著 藝術圖書公司印行

08

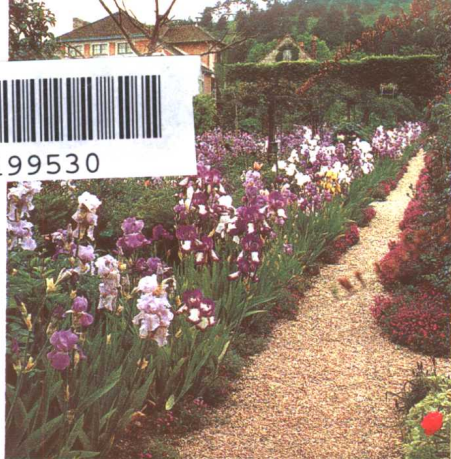
RWT 1007 / 01

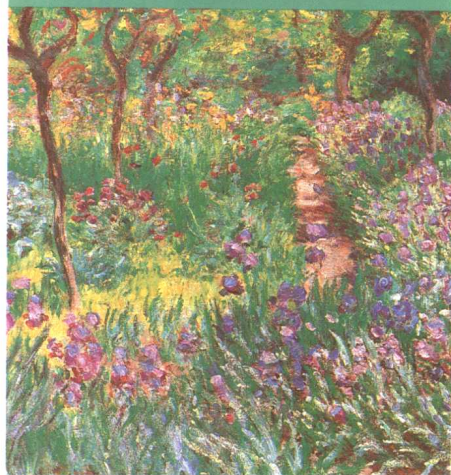
90199530

西洋繪畫導覽

印象派繪畫

劉振源著 藝術圖書公司印行

J23
1083

RW1007/01

西洋繪畫導覽

印象派繪畫

目錄

6●自序

8●導言

12● 印象派 Impressionism

14 落選展覽會

22 印象派的發生

40 印象派的初期

54 印象派的代表畫家

55 ● 馬奈

66 ● 莫內

82 ● 雷諾亞

96 ● 畢沙羅

110 ● 戴伽斯

122 ● 西斯勒

126 ● 卡莎特

130 ● 摩里索

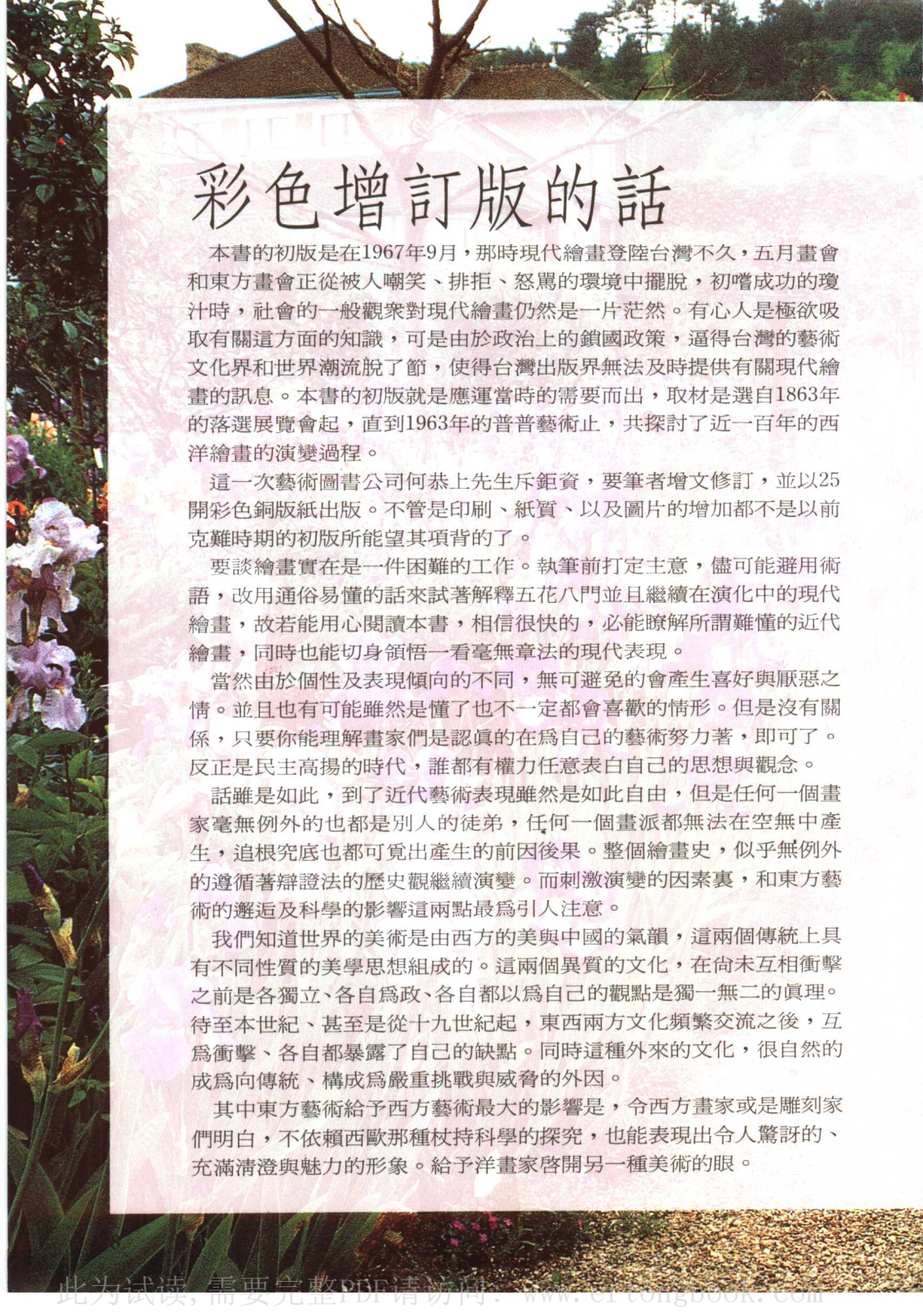
136 ● 新印象派繪畫 Neo-Impressionism

- 138 ■ 印象派的分歧
- 142 ■ 新印象派的點描法
- 146 ■ 色彩分析和點描法
- 154 ■ 新印象派的本質
- 162 ■ 新印象派代表畫家
- 164 ● 秀拉
- 174 ● 西涅克

◆ 後期印象畫派 Posi Impressionism

- 184 ■ 後期印象派健將
- 186 ● 塞尚
- 210 ● 梵谷
- 230 ● 高更

彩色增訂版的話

本書的初版是在1967年9月，那時現代繪畫登陸台灣不久，五月畫會和東方畫會正從被人嘲笑、排拒、怒罵的環境中擺脫，初嚐成功的瓊汁時，社會的一般觀眾對現代繪畫仍然是一片茫然。有心人是極欲吸取有關這方面的知識，可是由於政治上的鎖國政策，逼得台灣的藝術文化界和世界潮流脫了節，使得台灣出版界無法及時提供有關現代繪畫的訊息。本書的初版就是應運當時的需要而出，取材是選自1863年的落選展覽會起，直到1963年的普普藝術止，共探討了近一百年的西洋繪畫的演變過程。

這一次藝術圖書公司何恭上先生斥鉅資，要筆者增文修訂，並以25開彩色銅版紙出版。不管是印刷、紙質、以及圖片的增加都不是以前克難時期的初版所能望其項背的了。

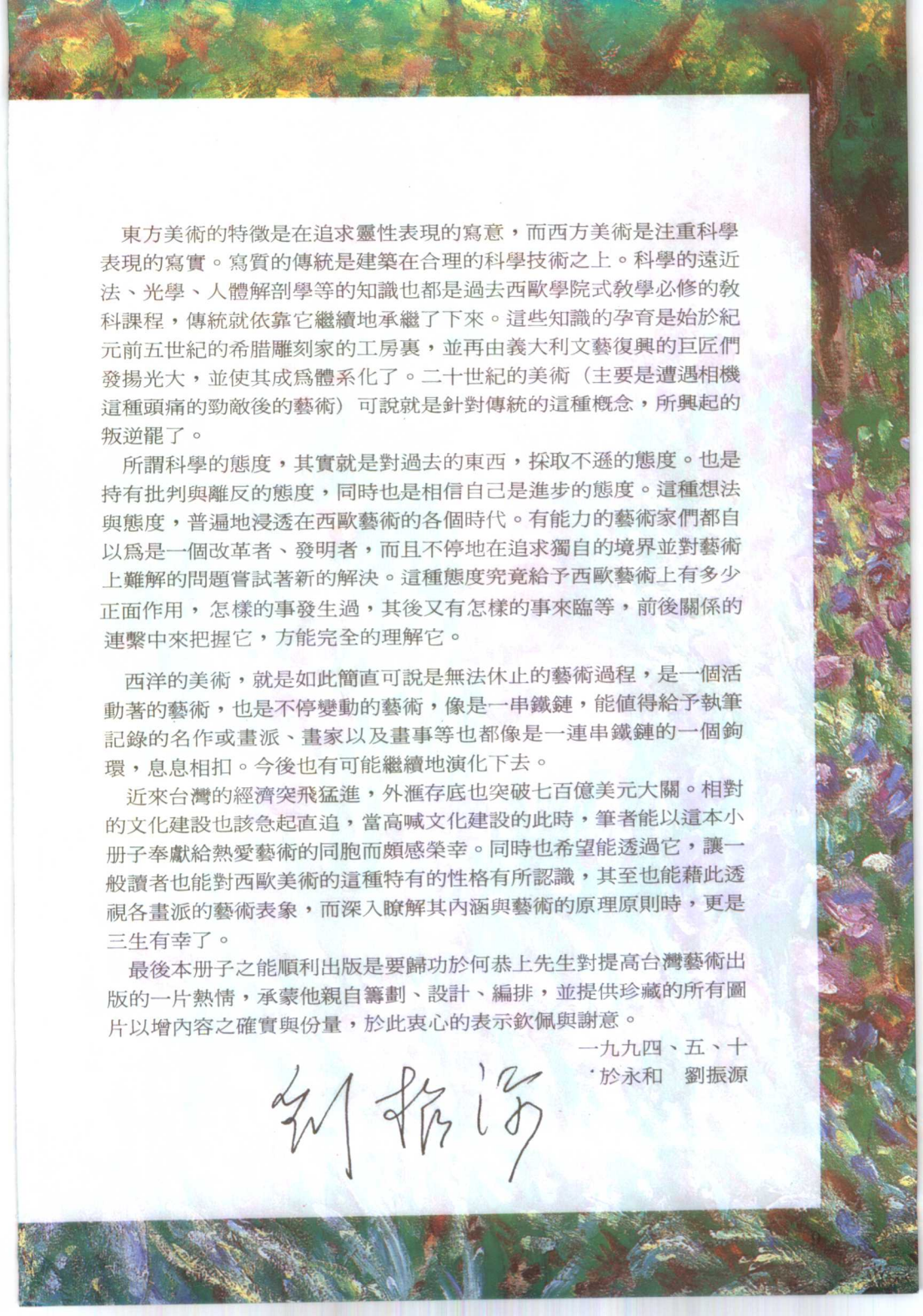
要談繪畫實在是一件困難的工作。執筆前打定主意，儘可能避用術語，改用通俗易懂的話來試著解釋五花八門並且繼續在演化中的現代繪畫，故若能用心閱讀本書，相信很快的，必能瞭解所謂難懂的近代繪畫，同時也能切身領悟一看毫無章法的現代表現。

當然由於個性及表現傾向的不同，無可避免的會產生喜好與厭惡之情。並且也有可能雖然是懂了也不一定都會喜歡的情形。但是沒有關係，只要你能理解畫家們是認真的在為自己的藝術努力著，即可了。反正是民主高揚的時代，誰都有權力任意表白自己的思想與觀念。

話雖是如此，到了近代藝術表現雖然是如此自由，但是任何一個畫家毫無例外的也都是別人的徒弟，任何一個畫派都無法在空無中產生，追根究底也都可覓出產生的前因後果。整個繪畫史，似乎無例外的遵循著辯證法的歷史觀繼續演變。而刺激演變的因素裏，和東方藝術的邂逅及科學的影響這兩點最為引人注意。

我們知道世界的美術是由西方的美與中國的氣韻，這兩個傳統上具有不同性質的美學思想組成的。這兩個異質的文化，在尚未互相衝擊之前是各獨立、各自為政、各自都以為自己的觀點是獨一無二的真理。待至本世紀、甚至是從十九世紀起，東西兩方文化頻繁交流之後，互為衝擊、各自都暴露了自己的缺點。同時這種外來的文化，很自然的成為向傳統、構成為嚴重挑戰與威脅的外因。

其中東方藝術給予西方藝術最大的影響是，令西方畫家或是雕刻家們明白，不依賴西歐那種仗持科學的探究，也能表現出令人驚訝的、充滿清澄與魅力的形象。給予洋畫家啓開另一種美術的眼。

東方美術的特徵是在追求靈性表現的寫意，而西方美術是注重科學表現的寫實。寫實的傳統是建築在合理的科學技術之上。科學的遠近法、光學、人體解剖學等的知識也都是過去西歐學院式教學必修的教科課程，傳統就依靠它繼續地承繼了下來。這些知識的孕育是始於紀元前五世紀的希臘雕刻家的工房裏，並再由義大利文藝復興的巨匠們發揚光大，並使其成為體系化了。二十世紀的美術（主要是遭遇相機這種頭痛的勁敵後的藝術）可說就是針對傳統的這種概念，所興起的叛逆罷了。

所謂科學的態度，其實就是對過去的東西，採取不遜的態度。也是持有批判與離反的態度，同時也是相信自己是進步的態度。這種想法與態度，普遍地浸透在西歐藝術的各個時代。有能力的藝術家們都自以為是一個改革者、發明者，而且不停地在追求獨自的境界並對藝術上難解的問題嘗試著新的解決。這種態度究竟給予西歐藝術上有多少正面作用，怎樣的事發生過，其後又有怎樣的事來臨等，前後關係的連繫中來把握它，方能完全的理解它。

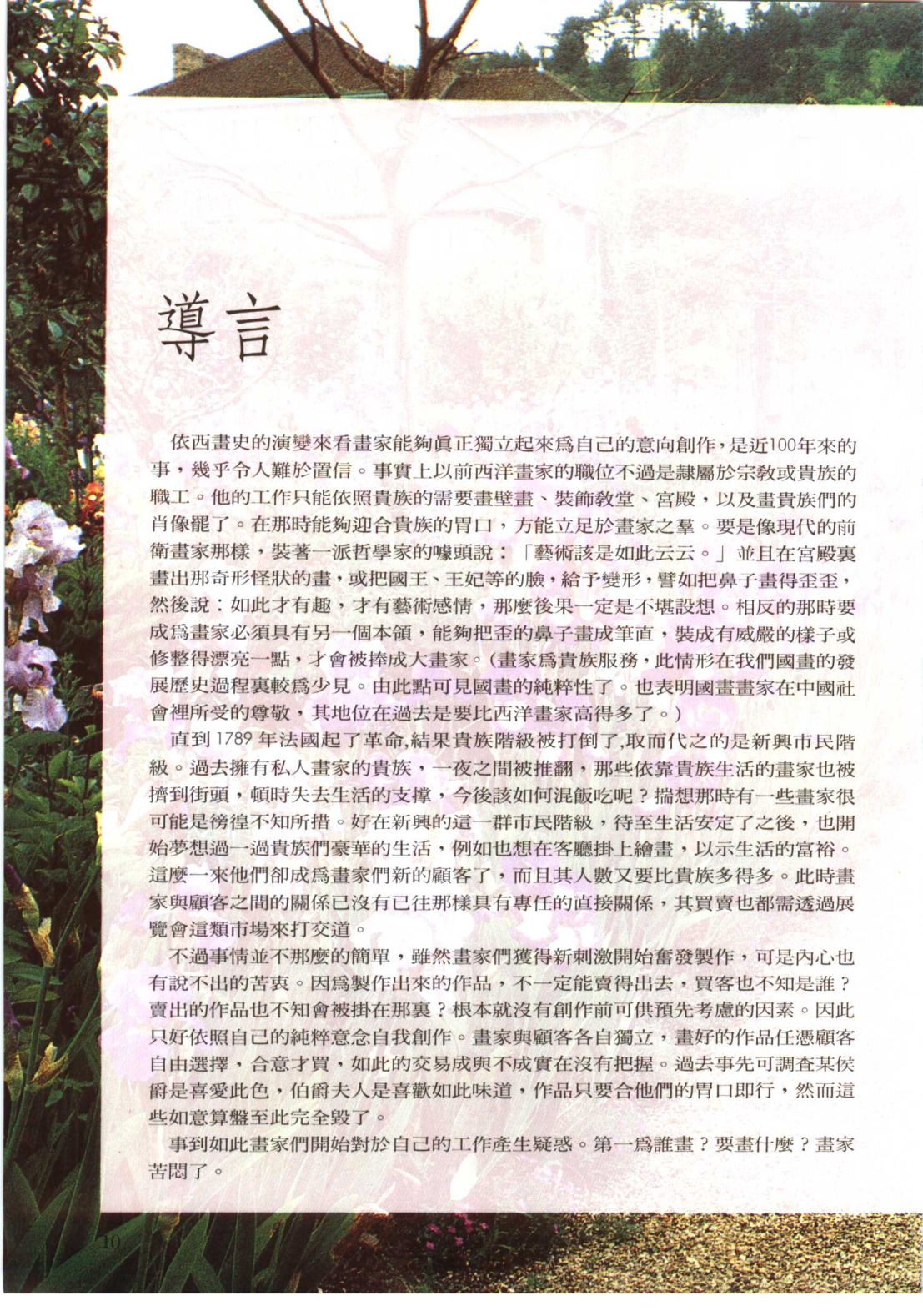
西洋的美術，就是如此簡直可說是無法休止的藝術過程，是一個活動著的藝術，也是不停變動的藝術，像是一串鐵鏈，能值得給予執筆記錄的名作或畫派、畫家以及畫事等也都像是一連串鐵鏈的一個鉤環，息息相扣。今後也有可能繼續地演化下去。

近來台灣的經濟突飛猛進，外匯存底也突破七百億美元大關。相對的文化建設也該急起直追，當高喊文化建設的此時，筆者能以這本小冊子奉獻給熱愛藝術的同胞而頗感榮幸。同時也希望透過它，讓一般讀者也能對西歐美術的這種特有的性格有所認識，其至也能藉此透視各畫派的藝術表象，而深入瞭解其內涵與藝術的原理原則時，更是三生有幸了。

最後本冊子之能順利出版是要歸功於何恭上先生對提高台灣藝術出版的一片熱情，承蒙他親自籌劃、設計、編排，並提供珍藏的所有圖片以增內容之確實與份量，於此衷心的表示欽佩與謝意。

一九九四、五、十
於永和 劉振源

劉振源

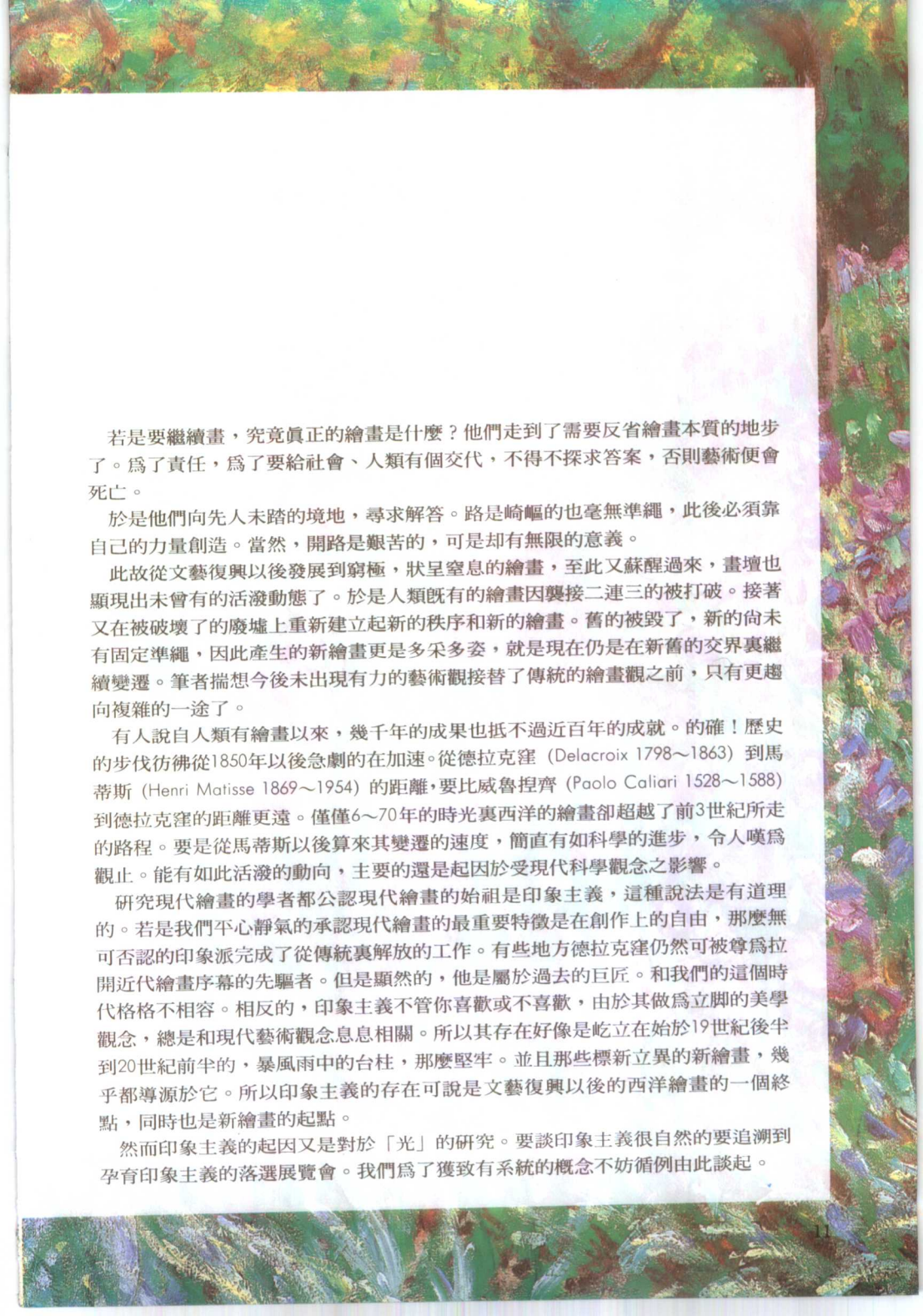
導言

依西畫史的演變來看畫家能夠真正獨立起來為自己的意向創作，是近100年來的事，幾乎令人難於置信。事實上以前西洋畫家的職位不過是隸屬於宗教或貴族的職工。他的工作只能依照貴族的需要畫壁畫、裝飾教堂、宮殿，以及畫貴族們的肖像罷了。在那時能夠迎合貴族的胃口，方能立足於畫家之羣。要是像現代的前衛畫家那樣，裝著一派哲學家的噱頭說：「藝術該是如此云云。」並且在宮殿裏畫出那奇形怪狀的畫，或把國王、王妃等的臉，給予變形，譬如把鼻子畫得歪歪，然後說：如此才有趣，才有藝術感情，那麼後果一定是不堪設想。相反的那時要成為畫家必須具有另一個本領，能夠把歪的鼻子畫成筆直，裝成有威嚴的樣子或修整得漂亮一點，才會被捧成大畫家。（畫家為貴族服務，此情形在我們國畫的發展歷史過程裏較為少見。由此點可見國畫的純粹性了。也表明國畫畫家在中國社會裡所受的尊敬，其地位在過去是要比西洋畫家高得多了。）

直到1789年法國起了革命，結果貴族階級被打倒了，取而代之的是新興市民階級。過去擁有私人畫家的貴族，一夜之間被推翻，那些依靠貴族生活的畫家也被擠到街頭，頓時失去生活的支撐，今後該如何混飯吃呢？揣想那時有一些畫家很可能是徬徨不知所措。好在新興的這一群市民階級，待至生活安定了之後，也開始夢想過一過貴族們豪華的生活，例如也想在客廳掛上繪畫，以示生活的富裕。這麼一來他們卻成為畫家們新的顧客了，而且其人數又要比貴族多得多。此時畫家與顧客之間的關係已沒有已往那樣具有專任的直接關係，其買賣也都需透過展覽會這類市場來打交道。

不過事情並不那麼的簡單，雖然畫家們獲得新刺激開始奮發製作，可是內心也有說不出的苦衷。因為製作出來的作品，不一定能賣得出去，買客也不知是誰？賣出的作品也不知會被掛在那裏？根本就沒有創作前可供預先考慮的因素。因此只好依照自己的純粹意念自我創作。畫家與顧客各自獨立，畫好的作品任憑顧客自由選擇，合意才買，如此的交易成與不成實在沒有把握。過去事先可調查某侯爵是喜愛此色，伯爵夫人是喜歡如此味道，作品只要合他們的胃口即行，然而這些如意算盤至此完全毀了。

事到如此畫家們開始對於自己的工作產生疑惑。第一為誰畫？要畫什麼？畫家苦悶了。

若是要繼續畫，究竟真正的繪畫是什麼？他們走到了需要反省繪畫本質的地步了。爲了責任，爲了要給社會、人類有個交代，不得不探求答案，否則藝術便會死亡。

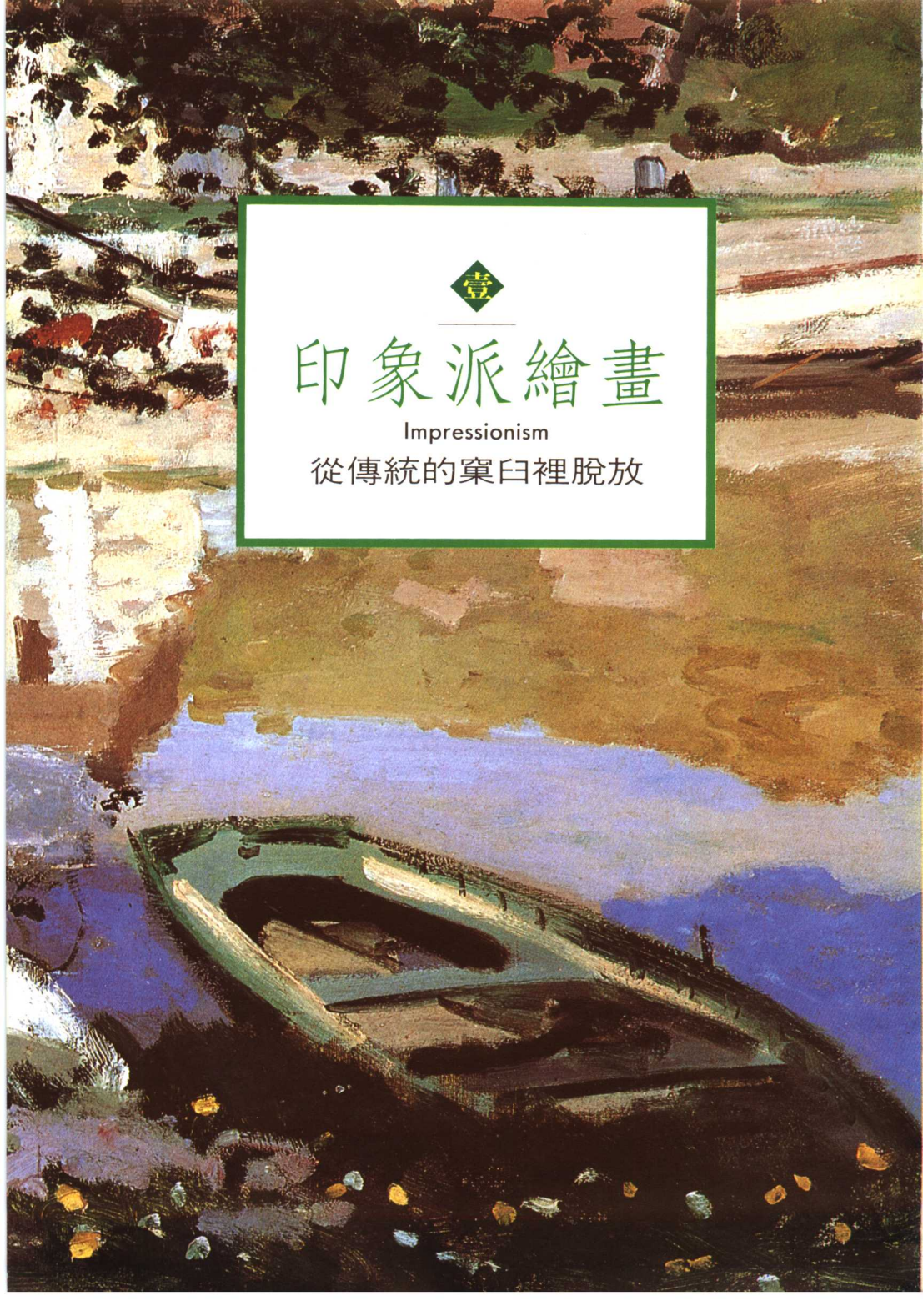
於是他們向先人未踏的境地，尋求解答。路是崎嶇的也毫無準繩，此後必須靠自己的力量創造。當然，開路是艱苦的，可是却有無限的意義。

此故從文藝復興以後發展到窮極，狀呈窒息的繪畫，至此又蘇醒過來，畫壇也顯現出未曾有的活潑動態了。於是人類既有的繪畫因襲接二連三的被打破。接著又在被破壞了的廢墟上重新建立起新的秩序和新的繪畫。舊的被毀了，新的尚未有固定準繩，因此產生的新繪畫更是多采多姿，就是現在仍是在新舊的交界裏繼續變遷。筆者揣想今後未出現有力的藝術觀接替了傳統的繪畫觀之前，只有更趨向複雜的一途了。

有人說自人類有繪畫以來，幾千年的成果也抵不過近百年的成就。的確！歷史的步伐彷彿從1850年以後急劇的在加速。從德拉克窪 (Delacroix 1798~1863) 到馬蒂斯 (Henri Matisse 1869~1954) 的距離，要比威魯提齊 (Paolo Caliari 1528~1588) 到德拉克窪的距離更遠。僅僅6~70年的時光裏西洋的繪畫卻超越了前3世紀所走的路程。要是從馬蒂斯以後算來其變遷的速度，簡直有如科學的進步，令人嘆爲觀止。能有如此活潑的動向，主要的還是起因於受現代科學觀念之影響。

研究現代繪畫的學者都公認現代繪畫的始祖是印象主義，這種說法是有道理的。若是我們平心靜氣的承認現代繪畫的最重要特徵是在創作上的自由，那麼無可否認的印象派完成了從傳統裏解放的工作。有些地方德拉克窪仍然可被尊爲拉開近代繪畫序幕的先驅者。但是顯然的，他是屬於過去的巨匠。和我們的這個時代格格不相容。相反的，印象主義不管你喜歡或不喜歡，由於其做爲立腳的美學觀念，總是和現代藝術觀念息息相關。所以其存在好像是屹立在始於19世紀後半到20世紀前半的，暴風雨中的台柱，那麼堅牢。並且那些標新立異的新繪畫，幾乎都導源於它。所以印象主義的存在可說是文藝復興以後的西洋繪畫的一個終點，同時也是新繪畫的起點。

然而印象主義的起因又是對於「光」的研究。要談印象主義很自然的要追溯到孕育印象主義的落選展覽會。我們爲了獲致有系統的概念不妨循例由此談起。

An impressionist painting of a river scene. In the foreground, a dark green boat is partially visible, with a person inside. The water is a mix of blue and purple hues. The background shows a riverbank with trees and a small building. The overall style is characterized by visible brushstrokes and a focus on light and color.

壹

印象派繪畫

Impressionism

從傳統的窠臼裡脫放

塞納河畔 莫內作
油彩 1868年 81×100cm
美國·芝加哥藝術館

「印象派繪畫」(Impressionism) 是指 1870 年～ 1890 年之間，法國一批反對傳統呆板不變，而以色彩科學理論結合的畫家，在 70 年代初至 80 年代初的十年間，以巴黎蒙馬特為聚集地，他們一起創作，一起討論，他們認為世界上凡是能映入我們眼中的東西，如人像、花草、景物、風景等等，都是富有色彩的，畫家繪畫要把自然的景物畫出來，必須注意「對象」跟「顏色」的關係。

「印象派」也叫「外光派」——以馬奈和莫內為領袖，剛剛開始革新運動不久，為了要把握住由於陽光而變化的微妙風景及陽光的明快感覺，特別喜歡到外面去作實地寫生。這是初期的「印象派」，也叫做「外光派」。馬奈、莫內、雷諾亞、畢沙羅等人，便是此派代表畫家。

秋之海 高爾培作
油彩 1867年 54×73cm
日本・大原美術館藏

落選展覽會

落選也不一定表示作品不好，觀念、思想的差距，不容異己共容。馬奈當年新作風的畫，在固執、保守、循規蹈矩裡脫穎而出，明亮光彩代替暗淡無光，筆觸不再軟弱，以生動活潑的躍動連同畢沙羅作品，在落選展覽會上，種下印象派的種子。

