

西洋繪畫導覽 ①

寫實到印象

范 夢撰文

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)362-0578 • (02)362-9769

傳真● (02)362-3594

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

初版● 1997年 3月30日

ISBN 957-672-259-4 140 -

◆西洋繪畫導覽

1 印象派繪畫

劉振源著 定價450元

2 世紀末繪畫

劉振源著 定價450元

3 野獸派繪畫

劉振源著 定價450元

4 立體派繪畫

劉振源著 定價450元

5 表現派繪畫

劉振源著 定價450元

6 拉斐爾前派

劉振源著 定價450元

7 抽象派繪畫

劉振源著 定價450元

8 巴黎派繪畫

劉振源著 定價450元

9 近代西洋繪畫

何恭上編 定價450元

10 莫內的魅力

洪鎮風編 定價450元

11 神哉！畢卡索

陳錦芳著 定價450元

12 西洋繪畫史

馮作民編 定價450元

13 美哉！馬蒂斯

陳錦芳著 定價450元

14 克林姆魅力

洪鎮風編 定價450元

15 希臘羅馬神話

何恭上編 定價450元

16 超現實畫派

劉振源著 定價450元

印象派繪畫

◆西洋繪畫導覽 [1]

【印象派繪畫】

■劉振源 著

■定價450元

印象派繪畫實際包括：「印象派」、「新印象派」、「後期印象派」三個繪畫派別。代表畫家，包括馬奈、莫內、雷諾瓦、畢沙羅、秀拉、西涅克、塞尚、梵高、高更……這是你應該認識的近代西洋畫家。

■本書內容6萬字，260張彩色印象派西洋名畫，25開本，288頁

◆西洋繪畫導覽 [9]

【近代西洋繪畫】

■何恭上 著

■定價450元

近代西洋繪畫是指19世紀以後巴黎一流畫家由自省中醒悟，覺得畫家應畫以自己為出發，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、超現實主義、表現派、分離派、抽象派、POP藝術、達達派……一直到大家所謂「看不慣」的現代畫派。

■本書10萬字，25開本，272頁，全部彩色印刷，精裝優雅

近代西洋繪畫

◆西洋繪畫導覽 ①

【西洋繪畫史】

●張作民 著
●定價450元

西洋繪畫史，從「原始時代」、「古典時代」、「中世紀繪畫」、「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」、「拿破崙時代與革命時代」，直到「現代繪畫的畫派和畫家」為止。

●本書內容8萬字，317張彩色名畫，25開本，250頁

◆西洋繪畫導覽 ②

【莫內的魅力】

●洪麟風 著
●定價450元

本書目錄：「光之印象・色彩的光輝」、「生活在水邊的喜悅」、「可讀時辰的畫」、「水景・霧靄的魅力」、「在幻想的風景中」、「莫內——印象派繪畫之母」、「確立印象派技法」、「維特尼的冬天」、「吉維尼終年之景」、「在雨綫的強光下求光色」、「連作組畫」。

●本書三萬五千字，25開本，256頁，全圖彩色精印

◆西洋繪畫導覽 ③

【拉飛爾前派】

●劉振源 著
●定價450元

「拉飛爾前派」即大約1940年，憑著大家說它猶太可耐，現在怎麼說是越搞越絕。他們畫中男女，為情為愛不食人間煙火，有人稱他們為「守護天使」，也稱「墮落之眾」。而很多利亞時代及後面的美術更讓人絕倒。

●本書6萬字，256張彩色名畫，25開，250頁，介紹維多利亞、拉飛爾前派、後拉飛爾前派等作品。

◆西洋繪畫導覽 ④

【美哉！馬蒂斯】

●陳維鈞 著
●定價450元

拉飛爾前派是現代繪畫的變色魔術師，而馬蒂斯則是現代繪畫的色彩魔術師，為自己構築色彩繽紛的伊甸園，並開拓一次狂熱的太陽。馬蒂斯離干地中為何如此距離？為何革新藝術是愛情還是創作？

●本書6萬字，250張馬蒂斯彩色名畫，25開，256頁，附名作複製解說。

◆西洋繪畫導覽 ⑤

【克林姆魅力】

●洪麟風 著
●定價450元

克林姆的藝術，是獨特的維也納世紀末夢幻中庭園的花。克林姆生於維也納繪畫復興年代，他的作品充滿象徵與魅惑，感情與覺性，與「愛・性」而活，是維也納世紀末之端嗎？「性・愛」嗎？什麼是他克林姆的「天堂」？

●本書3萬字，205張克林姆彩色名畫，25開，256頁

◆西洋繪畫導覽 ⑥

【希臘羅馬神話】

●傅幸上 著
●定價450元

希臘羅馬神話故事，不但反映人類精神活動與想像色彩的神話，它是歐洲西方藝術精神最佳的一面面鏡。近神話主神，以他們神像與神像故事為主題，配以名畫・雕刻・素描……使動人故事更加引人入勝。

●文字7萬，268張希臘羅馬神話名畫・雕刻・素描，25開，256頁

藝術圖書公司

001-1011-77771 011-001-1011

22-北門路300號3F 1011-001-1011

22-1011-001-1011 FAX: 1011-001-1011

宏觀印象・印象黃金

搜集全世界各大美術館，包括巴黎奧塞、印象派、華盛頓國家畫廊、紐約現代美術館、倫敦國家畫廊、馬德里普拉多、俄羅斯普希金、荷蘭梵谷基金會、庫拉穆勒美術館……各印象派前後經典精華名作。

◆西洋繪畫導覽 ①

【印象派繪畫】

●劉振源 著
●定價450元

◆西洋繪畫導覽 ②

【莫內的魅力】

●洪麟風 著
●定價450元

◆西洋繪畫導覽 ③

【印象名畫導覽】

●夏河開文 著 ●定價450元

把印象派名畫精華羅織，把世界各大美術館印象派名作集合一起，並且將相同題材比較分析，導覽欣賞精選印象名畫。本書分「日出・印象前奏」、「新巴黎」、「塞納河兩地中」、「巴黎的女人」、「花和裸女」五個單元。重點文字解說，選配相關名畫對照欣賞。

●本書2萬字，254幅印象派名作，25開本，256頁

◆西洋繪畫導覽 ④

【寫實到印象】

●范夢撰文 著 ●定價450元

介紹寫實派、巴比松畫派、印象三派，這個拋棄傳統畫法，把風景畫變成獨立畫種。印象派以後像陰鬱滿布情緒，忽然天晴，畫家紛紛呈現彩虹般燦爛光景，西洋繪畫史從此展開新紀元。

●本書3萬字，253幅彩色名畫，25開本，256頁

藝術圖書公司 台北市羅斯福路二段283巷18號

郵政 0017620 電話 02-362-0578 FAX: 02-362-3594

走入文藝復興名畫世界

文藝復興繪畫巨匠——波提且利·達文西·米開朗基羅·拉飛爾·提香，這五位包括文藝復興前期、盛期、後期三階段大師，引領您走入巨匠名畫世界。

走入名畫世界 [8]

【波提且利】

●吳澤義撰文

●定價280元

波提且利是文藝復興初期傑出畫家，他吸取古典精華和佛羅倫斯畫家傳統，匯集起來加上浪漫哀愁的懷柔。美妙文字带您走進「春」和「維納斯誕生」不朽名畫精華。

●25K 144頁 彩色名畫122幅 文字2萬

走入名畫世界 [7]

【達文西】

●吳澤義撰文

●定價280元

達文西的「蒙娜麗莎」與「最後的晚餐」，是世界名畫中經典之作，也是永垂不朽名畫，以局部解說明蒙娜麗莎微笑之美，「最後的晚餐」索償徒實情，也分析其他精作。

●25K 144頁 彩色名畫128幅 文字2萬

走入名畫世界 [9]

【米開朗基羅】

●吳澤義撰文

●定價280元

米開朗基羅為西斯汀教堂創作壁畫「創世紀」天井畫，「最後的審判」新增畫，麥爾奇教堂壁到「夜·晝·昏·晨」名作，引領您欣賞那帶有悲憤和沉重，熱愛生命雕刻名作。

●25K 144頁 彩色名畫雕刻130幅 文字2萬

走入名畫世界 [9]

【拉飛爾】

●吳澤義撰文

●定價280元

拉飛爾的「拉中聖母」、「西斯汀聖母」、「拉中聖母」……一系列聖母像，以鮮新的聖母形象，洋溢著母性的溫存與幸福，富有人間幸福意味的聖母像，幅幅引領讀者欣賞品味。

●25K 144頁 彩色名畫130幅 文字2萬

走入名畫世界 [10]

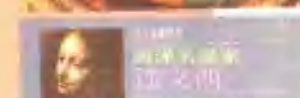
【提香】

●吳澤義撰文

●定價280元

提香創造文藝復興理想美人典型，他的「聖愛與信愛」、「花神」、「維納斯誕生」、「酒神宴」、「烏爾比諾維納斯」、「黃金般」、「維納斯與邱比特」、「睡前的維納斯」……全部是那麽甜美又動人。

●25K 144頁 彩色名畫128幅 文字2萬

西洋繪畫導覽

寫實到印象

范 夢著 藝術圖書公司印行

2-17 1007 / 103

90199529

西洋繪畫導覽

寫實到印象

范 夢著 藝術圖書公司印行

7-27
1988

300007/05

寫實到印象

目錄

寫實派繪畫 —— 8

- 柯洛 —— 14-19
- 米勒 —— 20-27
- 高爾培 —— 28-37
- 杜米埃 —— 38-43
- 羅丹 —— 44-55

巴比松派繪畫 —— 56

- 盧梭 —— 60-63
- 特羅揚 —— 64-67
- 杜比尼 —— 68-71
- 迪亞茲 —— 72-75

印象派繪畫——76

- 布丹 —— 92-95
- 摩里索 —— 96-99
- 馬奈 —— 100-109
- 莫內 —— 110-121
- 戴伽斯 —— 122-129
- 雷諾亞 —— 130-137
- 畢沙羅 —— 138-145
- 西斯勒 —— 146-153
- 惠斯勒 —— 154-157
- 沙京特 —— 158-161
- 卡莎特 —— 162-165
- 凱勒伯特 —— 166-169
- 巴吉爾 —— 170-173

新印象派繪畫——174

- 秀拉 —— 184-191
- 西涅克 —— 192-199

後期印象派繪畫——200

- 塞尚 —— 210-219
- 梵谷 —— 220-229
- 高更 —— 230-239
- 羅特列克 —— 240-247

Realism

寫實派繪畫

寫實主義 (Realism)，作為一種創作方法，而不是藝術流派，可以說自古有之。在世界各國數千年的文學藝術各個領域中均存在著，它與「浪漫主義」作為兩種不同類型的創作方法，是文學藝術中始終存在的兩大潮流和傾向，只是在不同歷史時代，不同民族，有不同的形式和成就。

對「寫實主義」一詞的理解，在唯物主義思想的大範疇內，雖然基本一致，但有不同解釋。

無論是哪一種解釋，作為一種基本的創作方法，都是客觀的觀察現實生活，並按照生活的本來面目精確地描繪出它的外在形式及內在本質。

為生活為群眾的藝術

十九世紀三十年代法國興起的「寫實主義」，不僅是指一種創作方法，而且更具體地指由某些文學藝術家發起和組成的一個群體和流派。法國這時興起的寫實主義，主張「為生活、為群眾的藝術」，以揭露當時社會的本質為主要任務，強調藝術的社會功能和教育作用。

這一節所介紹的「寫實主義」便是指十九世紀三十年代自法國興起、流行歐洲各國的寫實主義流派，而不是作為創作方法與傾向的、廣義的寫實主義。

寫實主義流派在法國興起最早，至四、五十年代達到高峰，在文學藝術的各個領域出現了一大批如文藝復興時代巨人般的偉大作家和畫家，如文學家福樓拜、司湯達、巴爾扎克、梅里美，美術家高爾培、米勒、杜米埃、羅丹等。

法國寫實主義美術特性：

時代性——這是針對古典主義而言的。他們對歷史題材、古典神話不感興趣，主張創造時代的藝術，直接刻畫當代風貌及各階層人物，描寫他們的鬥爭和思想。

真實性——這是針對浪漫主義而言。他們反對過分的幻想和主觀的臆造，反對美化或粉飾現實，主張如實的、客觀的描繪所看到的一切人與物，不管這些是美的還是醜的，這必然涉及對社會黑暗的揭露，因此遭到當權者的不滿。

典型性——與自然主義區別。寫實主義藝術家雖然主張真實性，但並不贊同隨意性；雖然主張如實的客觀描寫，但不同意看到什麼便寫什麼畫什麼，不同意不分巨細、真偽、裡表的信手描繪，因為這樣必然導致自然主

P8・9

大農莊 柯洛作

1860-65年 油彩・畫布 55.5×80cm

日本・山梨縣立美術館藏

夏娃 羅丹作

1881年 石膏・翻模

巴黎・羅丹美術館藏

樹下乘涼 高爾培作

1844年 油彩・畫布 71×97cm

奧斯卡・萊恩哈特畫廊藏

裝扮成鐘子的孩子們 杜米埃作

1849年 油彩・畫布 97.8×132cm

英國·格拉斯哥美術館藏

義的瑣碎。寫實主義主張選擇最有代表性的環境、階級、人物和事件，從而能更充分地表達主題，這種代表性，被稱之為「典型性」，這並不排斥細節的真實。

批判性——這是作為十九世紀的一個藝術流派，以區別於廣義的寫實主義創作方法。前邊已談到，寫實主義作為一種方法，幾乎在所有的藝術

中都或多或少存在著，但是十九世紀主張寫實主義的法國藝術家們，更強調對當時社會黑暗面的揭露批判和鞭撻，儘管這種批判多是從個人立場出發，而不完全代表群眾和人民，但對推動歷史的發展還是起了積極進步的作用。

到十九世紀八十年代，隨著印象主義的出現，社會歷史條件的改變，寫實主義流派便漸漸衰落下來。