

西洋藝術鑑賞系列

1

*Understanding Art History
through Masterpieces*

從名畫瞭解藝術史

張心龍・著

雄獅美術

雄獅叢書17-001

西洋藝術鑑賞系列 1

Understanding Art History through Masterpieces

從名畫瞭解藝術史

——作者——

張心龍

——發行人——

李賢文

——文字編輯——

黃惠婷

——美術編輯——

陳雨申

——封面設計——

陳雨申

——校對——

黃惠婷·楊清宇

——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

——製版——

秋雨印刷股份有限公司

——印刷——

永光印刷股份有限公司

——定價——

350元

——初版——

中華民國83年8月

——二版五刷——

中華民國87年2月

——三版四刷——

中華民國90年3月

行政院新聞局登記局版臺業字第0005號

ISBN 957-8980-00-0

本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

版權所有・請勿翻印

從名畫瞭解藝術史

張心龍◎著

目錄

自序—————7

古代篇

I 古世界

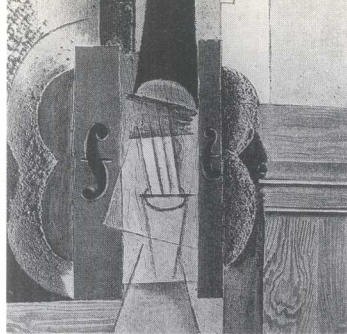
- [一] 希臘藝術—————12
- [二] 羅馬藝術—————18
- [三] 拜占庭藝術—————23

II 中世紀

- [一] 中世紀初期藝術—————30
- [二] 羅馬式藝術—————37
- [三] 哥德式藝術—————40

III 文藝復興

- [一] 早期的文藝復興—————47
- [二] 文藝復興的盛期—————55
- [三] 巴洛克藝術—————67

目錄

現代篇

I 十九世紀

- [一] 新古典主義與浪漫主義——80
- [二] 寫實主義——86
- [三] 印象派——91

II 二十世紀初期

- [一] 後期印象派與象徵主義——98
- [二] 野獸派與表現主義——108
- [三] 立體派與構成主義——114
- [四] 超現實主義與達達運動——119

III 二十世紀中期

- [一] 抽象表現主義與色面繪畫——126
- [二] 普普藝術與最低限藝術——129

IV 後現代

- [一] 觀念藝術——133
- [二] 超寫實與攝影寫實——135
- [三] 八〇年代的藝術——137

自序

一般人對歷史都有恐懼感，面對著那麼厚重的一本史書，便有望門興歎之感，加上現代人生活緊張，一切講求快速、便捷，更沒有時間靜心坐下來細讀數千年的前塵舊事。藝術史雖然帶有較強的戲劇性，裏面充滿了愛恨、激情，但是要細細瞭解其間的來龍去脈，也要花費一番功夫。

我不是一個治史的專家，但是對藝術史的發展有濃厚的興趣與好奇心。從文明的誕生到二十世紀末的今天，藝術一直是人類精神與肉體的溝通橋樑。它反映出人類的思想與感情，幫助舒洩憤怒與悲愁，同時也超越時空的限制，把人類恆久的生命真諦以共通的視覺語言表達出來。當我們對藝術瞭解得越多，便越能瞭解自己和這個複雜的世界的關係。

四年前動手翻譯羅伯·曉斯的《新世界的震撼》一書時，便對現代藝術史作了一番深入的鑽研。藝術與社會歷史的發展環環相扣，更挑起了我對過去二千多年的藝術史的好奇心。尤其是看到邁可·伍德為美國公共電視公司攝製的「西方藝術史」影集後，使我對藝術史更為著迷。這兩位作者從不同角度來解釋藝術的發展，但共同的一點卻是以深入淺出的手法介紹給觀眾讀者，沒有一般歷史書籍的艱澀枯燥特性。

當雄獅圖書公司發行人李賢文先生向我提到欲出版一本給一般讀者看的藝術史書籍時，我便欣然同意擔起撰寫的工作。我的目的是把藝術史中重要的流派與發展藉著名畫介紹給讀者。雖然我以較簡單淺易的角度來撰寫，但是也絕對講求歷史的準確性，可以視為一本藝術史入門的階梯。為了保持純粹度與流暢性，此書的重心只放在繪畫與雕塑上，其他建築、攝影、設計等媒體只好割愛，我並無意減低它們的藝術價值，希望讀者能夠諒解。

古代篇，希臘藝術，早期的文藝復興，中世紀，羅馬式藝術，文藝復興盛期，古世界，哥德式藝術，拜占庭藝術，巴洛克藝術，文藝復興，羅馬藝術，中世紀初期藝術

目的文藝復興，中世紀，羅馬式藝術，文藝復興盛期，古世界，歌德式藝術，拜占庭藝術，巴洛克藝術，文藝復興，羅馬藝術，中世紀初期藝術，古代篇，希臘藝術，

羅馬式藝術，文藝復興盛期，古世界，哥德式藝術，拜占庭藝術，巴洛克藝術，文藝復興，早期的文藝復興，中世紀，羅馬式藝術，文藝復興盛期，古世界，哥德式

羅馬藝術，中世紀初期藝術，古代篇，希臘藝術，早期的文藝復興，中世紀，羅馬式藝術，文藝復興盛期，古世界，哥德式藝術，拜占庭藝術，巴洛克藝術，文藝復興

日藝術，古代篇，希臘藝術，早期的文藝復興，中世紀，羅馬式藝術，文藝復興盛期，古世界，哥德式藝術，拜占庭藝術，巴洛克藝術，文藝復興，羅馬藝術，中世紀

希臘藝術，早期的文藝復興，中世紀，羅馬式藝術，文藝復興盛期，古世界，哥德式藝術，拜占庭藝術，巴洛克藝術，文藝復興，羅馬藝術，中世紀初期藝術，古代篇

復興，中世紀，羅馬式藝術，文藝復興盛期，古世界，哥德式藝術，拜占庭藝術，巴洛克藝術，文藝復興，羅馬藝術，中世紀初期藝術，希臘藝術，早期的文藝復興，

藝復興盛期，古世界，哥德式藝術，拜占庭藝術，巴洛克藝術，文藝復興，羅馬藝術，中世紀初期藝術，古代篇，羅馬藝術，中世紀初期藝術，古世界，德式藝術，

的文藝復興、中世紀、羅馬式藝術、文藝復興盛期、古世界、哥德式藝術、拜占庭藝術、巴洛克藝術、文藝復興、羅馬藝術、中世紀初期藝術、古代篇、希臘藝術、

羅馬式藝術、文藝復興盛期、古世界、歌德式藝術、拜占庭藝術、巴洛克藝術、文藝復興、羅馬藝術、中世紀初期藝術、古代篇、希臘藝術、早期的文藝復興、中

古代篇

復興盛期、古世界、哥德 ————— 式藝術、拜占庭藝術、巴洛克藝術、文藝復興

藝術、古代篇、希臘藝術、早期的文藝復興、中世紀、羅馬式藝術、文藝復興盛期、古世界、哥德式藝術、拜占庭藝術、巴洛克藝術、文藝復興、羅馬藝術、中世紀

術、早期的文藝復興、中世紀、羅馬式藝術、文藝復興盛期、古世界、哥德式藝術、拜占庭藝術、巴洛克藝術、文藝復興、羅馬藝術、中世紀初期藝術、古代篇、希

興、中世紀、羅馬式藝術、文藝復興盛期、古世界、哥德式藝術、拜占庭藝術、巴洛克藝術、文藝復興、羅馬藝術、中世紀初期藝術、古代篇、希臘藝術、早期的文

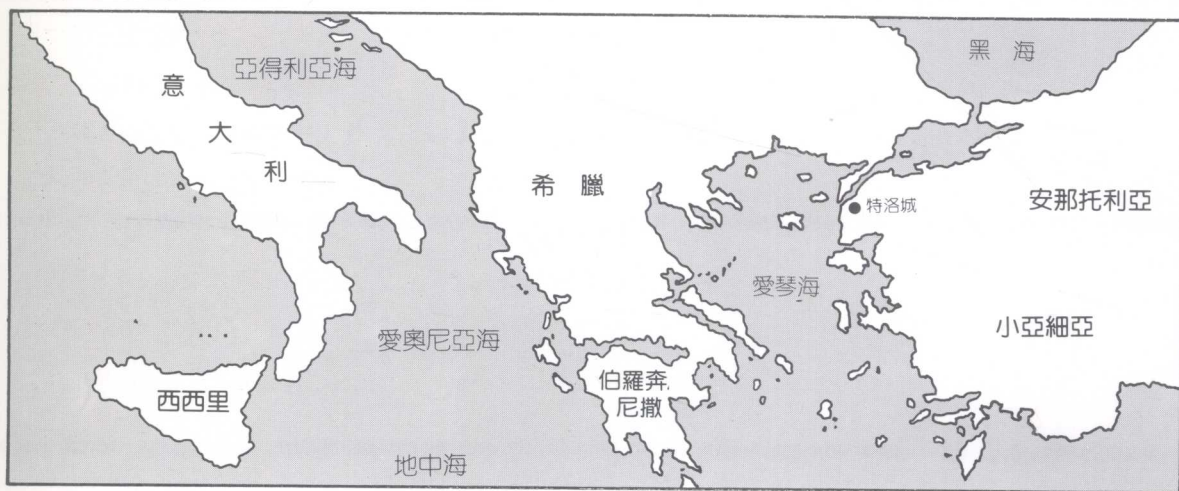
術、文藝復興盛期、古世界、哥德式藝術、拜占庭藝術、巴洛克藝術、文藝復興、羅馬藝術、中世紀初期藝術、希臘藝術、早期的文藝復興、中世紀、羅馬式藝術、

德式藝術、拜占庭藝術、巴洛克藝術、文藝復興、羅馬藝術、中世紀初期藝術、古代篇、羅馬藝術、中世紀初期藝術、古世界、德式藝術、文藝復興、羅馬藝術、

I 古世界

[一] 希臘藝術【西元前800年～西元前100年】

◎古希臘簡圖◎

由愛琴海沿岸一系列島嶼組成的希臘文明，可以說是西方文明的發源地。在羅馬帝國吞併希臘之前，希臘已經發展出高度的歷史、哲學、天文、數學、文學、戲劇、音樂與藝術。究竟希臘人的祖先是誰呢？邁先尼人在西元前2000年便從希臘東南半島遷移到希臘半島去居住，而北邊的部落也在西元前1100年南下，並散佈於愛琴海上的島嶼。這些操著同樣語言的部落遂創造了希臘文明；歷史上只知道

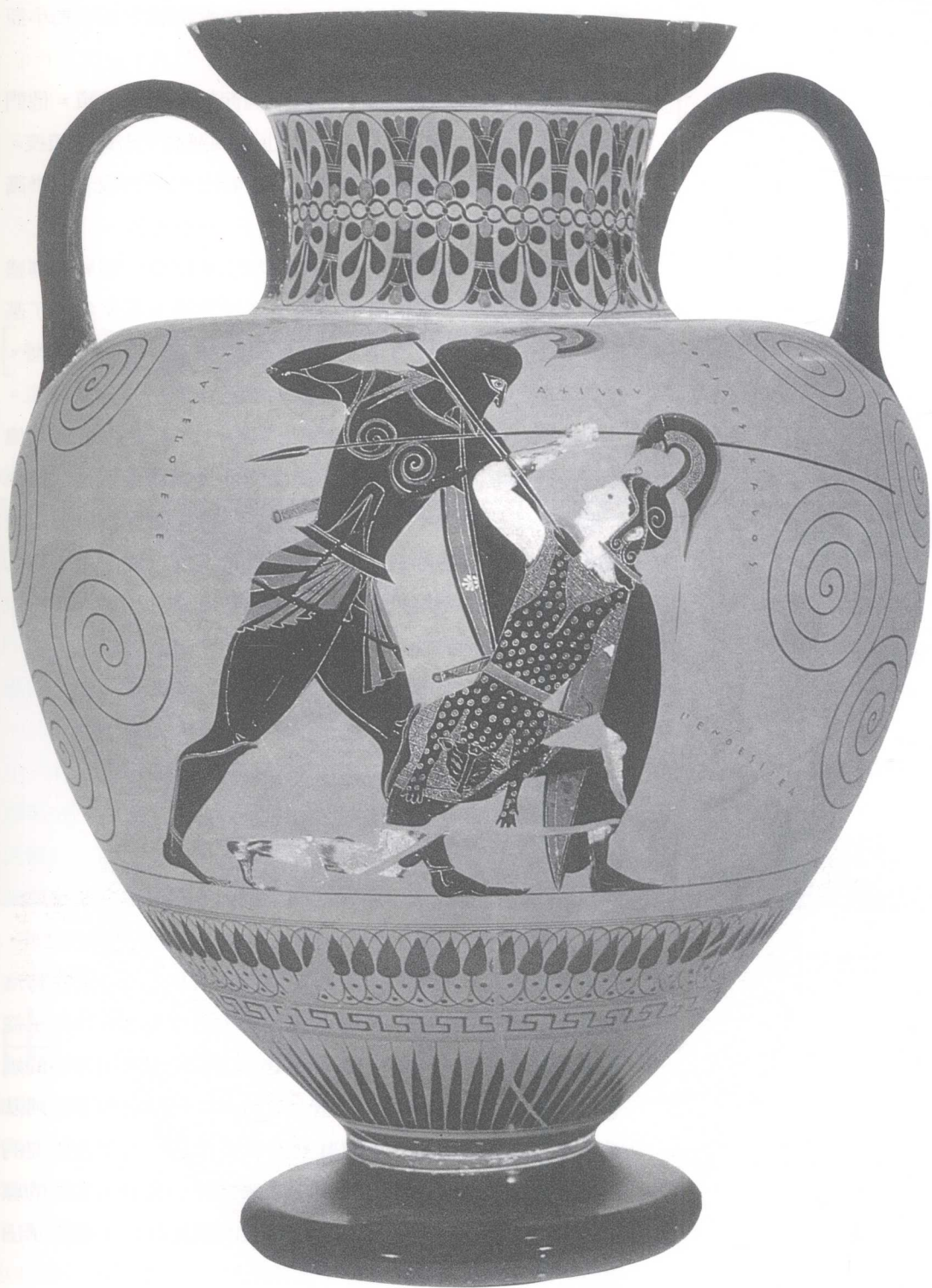
構成希臘文化的兩個主要部落：一個是多利安人，定居於希臘半島，另一個是愛奧尼亞人，散居於愛琴海衆島嶼和小亞細亞沿岸。

希臘人崇尚科學精神，卻又不拘泥於教條的約束。他們喜歡演說、辯論、研究和思考，但也強調運動、比賽與競技。從希臘留存下來的雕刻與詩篇，可以看出他們對戰士有崇高的禮讚。

在西元前480年到西元前323年間，希臘文化躍昇到鼎盛時期。蘇格拉底、柏拉圖與亞里士多德爲西方哲學奠下了基石；希羅多德記載了波斯戰爭的經過，建立了歷史的準則。他們所作的陶器、石雕與壁畫更成爲西洋藝術的標準模範。

大家從圖片或旅遊的經驗中都知道古希臘的建築宏偉精確，但是很少人知道他們也是優秀的畫家。雖然今天留存下來的壁畫已殘缺不全，但是在陶器上描繪的圖畫已足夠證明這一事實。這些器具都有實用的功能，有的是酒具，有的是盛載食物，有的用來貯藏食水。這些陶器上的繪畫題材豐富，包括人與神的故事、戰爭與宴樂、競技與運動等。我們今天對希臘文明的瞭解很大部份都是來自這些瓶罐上的繪畫，像「阿基列斯與潘特西雷亞」酒瓶便是最好的例子。

希臘的陶器畫大致分成兩種風格，一種是黑體人像，主題物以黑色剪影的形式表現，細節部份則以鐵針勾劃在黑體像上，偶爾會加上白色或紫色以突出某一主題。「阿基列斯與潘特西雷亞」酒瓶正是這種風格的代表作。阿基列斯是荷馬史詩「伊里亞德」中的一位希臘英雄，據說他除了腳跟之外，全身刀槍不入；而潘特西雷亞則是亞瑪遜族的女王，在特洛戰爭中，阿基列斯是希臘聯軍的主將，勇猛無敵，特洛王從東方邀來兩支援軍，其中之一就是由潘特西雷亞所率領的娘子軍。儘管援軍給予希臘軍極大威脅，但仍然抵擋不住阿基列斯的英勇，此畫即描繪阿基列斯以長矛刺向潘特西雷亞的喉嚨，殲滅了援軍的主帥。畫中人像修長的體型，尖銳的線條，配合著潘特西雷亞身上豹皮戰衣的纖細花紋，都顯示出繪圖者的優秀技法。

■[阿基列斯與潘特西雷亞]酒瓶。B.C.540年。

另外一種風格則是紅體人像，它與黑體人像剛好相反，以黑色作背景，而留下人物主題為陶土的赤紅色。這種風格技法漸漸取代黑體人像，也更接近繪畫的形式。畫家不再依賴側影的表達，可以自由地表現人物表情和衣飾細節，同時也不用顧忌人物手脚的重疊效果，透過線描的技法，可以清楚地描繪出人物之間的動作。「阿基列斯與潘特西雷亞」酒碗正是一個例證，同樣的神話故事，兩種表現方法。值得注意的是人物線條的流暢，就像是用鋼筆描繪出來一般。

希臘人在追尋理想之外，同時也注重個人的重要性，我們從發掘出來的希臘石雕人像中可以看出這些特點。今天可

■[阿基列斯與潘特西雷亞]酒碗。

