

巨匠教的藝術課

【日本美術・音樂類書籍連續35週銷售冠軍、82週進榜前三名】

有別於一般對西洋繪畫的學理認識與感性賞析，本書藉由名列藝術青史的大師評論鑑賞同為大師的鉅作，輕鬆幽默而語語中的。看懂藝術門道，請由此進。

視覺設計研究所◇編著 戴傑偉◇譯

莫內

印象主義

達文西

文藝復興

巴洛克

新古典主義

印象主義

雷諾瓦

寫實主義

馬內

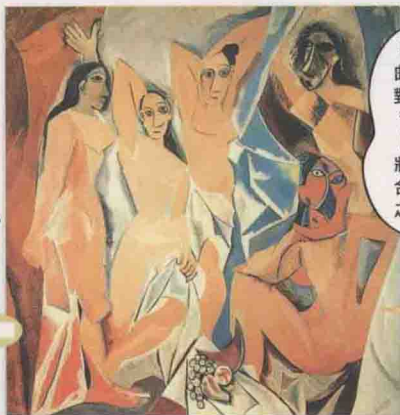
印象主義

印象派中我只服莫內一人。我想要像他描繪風景一般地來描繪人物。

梵谷

二十世紀

畢卡索將形狀扭曲、破壞並且打碎，對形狀的表現極盡苛求之能事。正因為如此，他無法將色彩結合到形狀之中。

夏卡爾

立體派

畢卡索

後印象主義

表現主義

米羅

圖說巨匠教的藝術課 / 視覺設計研究所編著；戴偉傑譯
— 初版 — 臺北市：易博士文化出版：
家庭傳媒城邦分公司發行，2006〔民95〕
面：公分 — (ART base；4) 譯自：巨匠に教わる絵画の見かた
ISBN 986-7881-59-1 (平裝)
1 繪畫—西洋—作品評論 2 畫家—西洋
947.5

ART base 004

圖說巨匠教的藝術課

原著書名 / 巨匠に教わる絵画の見かた
原出版社 / 視覺デザイン研究所
原編者 / 視覺デザイン研究所
譯者 / 戴偉傑
總編輯 / 蕭麗媛
責任編輯 / 蔡曼莉
協力編輯 / 洪若薇
美術編輯 / 陳姿秀
封面設計 / 不倒翁視覺創意工作室

發行人 / 何飛鵬
出版 / 易博士文化
城邦文化事業股份有限公司
台北市中山區民生東路二段141號5樓
電話：(02) 2500-7008 傳真：(02) 2502-7676
E-mail：easybooks@cite.com.tw

發行 / 英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市中山區民生東路二段141號2樓
書虫客服專線：(02) 2500-7718、2500-7719
服務時間：週一至週五上午09:30-12:00；下午13:30-17:00
24小時傳真服務：(02) 2500-1990、2500-1991
讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw
劃撥帳號：19863813
戶名：書虫股份有限公司

香港發行所 / 城邦(香港)出版集團有限公司
香港灣仔軒尼詩道235號3樓
電話：(852) 2508-6231 傳真：(852) 2578-9337
E-mail：hkcitybiznetvigatator.com

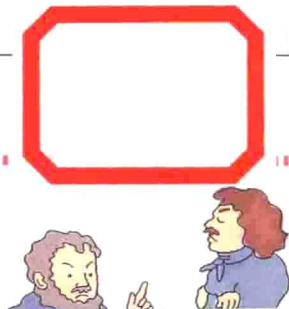
馬新發行所 / 城邦(馬新)出版集團 [Cite (M) Sdn. Bhd. (458372U)]
11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi,
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話：(603) 9056-3833 傳真：(603) 9056-2833
E-mail：citecite@streamyx.com

總經銷 / 農學社 電話：(02) 2917-8022 傳真：(02) 2915-6275
製版印刷 / 凱林股份有限公司

KYOSHOU NI OSOWARU KAIGA NO MIKATA
©SHIKAKU DESIGN KENKYUJYO CO., LTD. 1996
Originally published in Japan in 1996 by SHIKAKU DESIGN KENKYUJYO CO., LTD..
Chinese translation rights arranged through TOHAN CORPORATION, TOKYO.

2006年05月09日 初版
2006年06月15日 初版4刷
ISBN 986-7881-59-1
定價280元

Printed in Taiwan
著作權所有，翻印必究
缺頁或破損請寄回更換

目錄

畫家備出的文藝復興時代 8

文藝復興之前的美術史 10

文藝復興前夕 13—14世紀

喬托 12

●義大利文藝復興時代 14—16世紀 14

達文西 16

米開朗基羅 18

拉斐爾 20

文藝復興三大家的關係圖 22

文藝復興威尼斯畫派

提香 24

丁托列多 25

● 北方文藝復興 15—16世紀 26

杜勒 28

另一種美術史的看法 30

林布蘭 42

維梅爾 44

達利眼中的維梅爾 46

● 洛可可 18世紀初期—18世紀後期 48

華鐸 50

布雪 51

夏丹 52

哥雅 54

新歷史畫的誕生 1808年5月3日 56

● 巴洛克 16世紀後期—18世紀初期 32

卡拉瓦喬 34

葛雷柯 35

魯本斯 36

維拉斯奎茲 38

馬內眼中的維拉斯奎茲 40

● 新古典主義 18世紀後期—19世紀初期 58

安格爾 60

寶加眼中的安格爾 62

目錄

● 浪漫主義

18世紀末—19世紀後期

64

傑利柯 66

德拉克洛瓦 68

泰納 70

● 寫實主義

19世紀中期

72

繪畫是反映社會的鏡子 74

庫爾貝 76

米勒 78

杜米埃 79

梵谷與達利對米勒畫作的詮釋 80

● 印象主義 19世紀後期 82

馬內 84

備受爭議畫作的行蹤 86

莫內 88

雷諾瓦 90

雷諾瓦所喜愛的畫 92

寶加 94

新印象主義

秀拉 96

席涅克 97

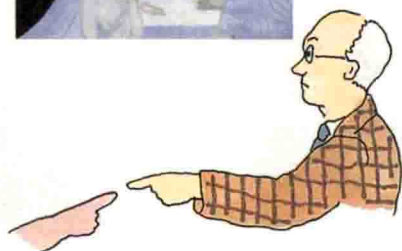
● 後印象主義 19世紀末—20世紀初期 98

高更 100

高更偷學到的名畫姿勢 102

梵谷 104

塞尚 106

● 象徵主義／那比派 19世紀末 108

夏凡諾 110

沙龍中誕生的美術運動 112

魯東 114

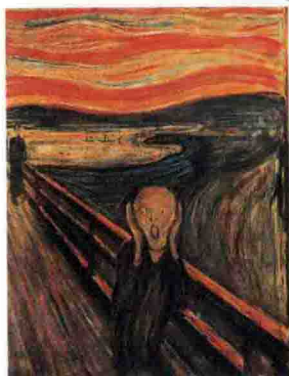
德尼 116

波納爾 117

維亞爾 118

目錄

世紀末藝術

克林姆 120

女性畫家的出現 122

德國表現主義的先驅

孟克 124

● 20世紀的美術

第一次世界大戰之前

126

馬諦斯 128

德安 130

藝術家眼中愛的形狀 132

巴黎畫派

畢卡索 134

布拉克 138

雷捷 140

窮途潦倒是畫家的常態

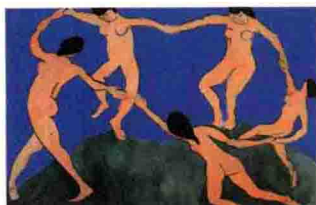
142

夏卡爾 144

莫迪里亞尼 146

尤特里羅 147

藝術家是咖啡愛好者 148

● 20世紀的美術

第一次世界大戰後

150

康丁斯基 152

馬爾克 154

克利 156

大家所熱愛的暴尚 158

蒙德里安 160

基里訶 162

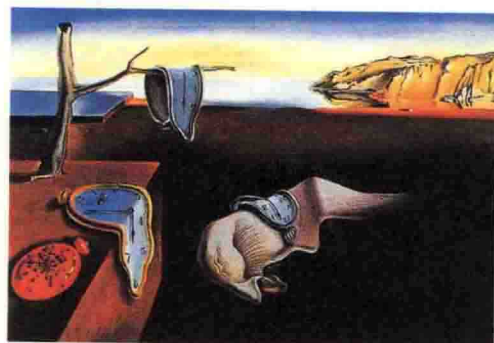
達利 164

米羅 166

傑克梅第 167

高爾基 168

德庫寧 169

帕洛克 170

羅斯科 172

霍克尼 174

文藝復興以後的美術史 從巴洛克到後印象主義

文藝復興以後的美術史 從世紀末到現代美術

現代藝術的現況 180

日語外來語詞條翻譯對照表 182

圖說

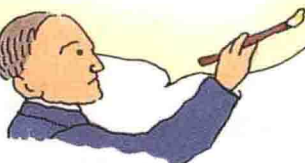

巨匠教的藝術課

A R T b a s e 系 列

視覺設計研究所／編著
戴偉傑／譯

目錄

畫家備出的文藝復興時代 8

文藝復興之前的美術史 10

文藝復興前夕 13 — 14 世紀

喬托 12

● 義大利文藝復興時代 14 — 16 世紀 14

達文西 16

米開朗基羅 18

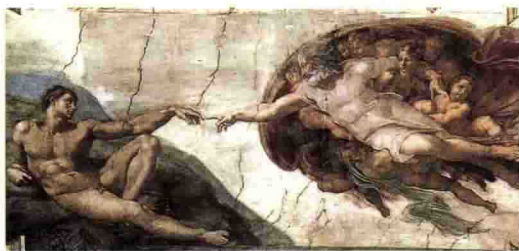
拉斐爾 20

文藝復興三大家的關係圖 22

文藝復興威尼斯畫派

提香 24

丁托列多 25

● 北方文藝復興 15—16世紀 26

杜勒 28

另一種美術史的看法 30

林布蘭 42

維梅爾 44

達利眼中的維梅爾 46

● 洛可可 18世紀初期—18世紀後期 48

華鐸 50

布雪 51

夏丹 52

哥雅 54

新歷史畫的誕生 1808年5月3日 56

● 巴洛克 16世紀後期—18世紀初期 32

卡拉瓦喬 34

葛雷柯 35

魯本斯 36

維拉斯奎茲 38

馬內眼中的維拉斯奎茲 40

● 新古典主義 18世紀後期—19世紀初期 58

安格爾 60

寶加眼中的安格爾 62

目錄

● 浪漫主義

18世紀末—19世紀後期

64

傑利柯

66

德拉克洛瓦

68

泰納

70

● 寫實主義

19世紀中期

72

繪畫是反映社會的鏡子 74

庫爾貝

76

米勒

78

杜米埃

79

梵谷與達利對米勒畫作的詮釋 80

● 印象主義 19世紀後期 82

馬內 84

備受爭議畫作的行蹤 86

莫內 88

雷諾瓦 90

雷諾瓦所喜愛的畫 92

竇加 94

新印象主義

秀拉 96

席涅克 97

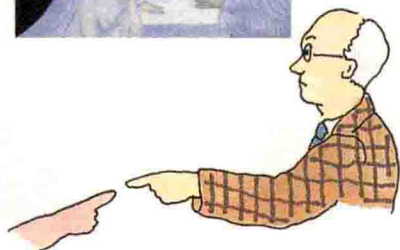
● 後印象主義 19世紀末—20世紀初期 98

高更 100

高更偷學到的名畫姿勢 102

梵谷 104

塞尚 106

● 象徵主義／那比派 19世紀末 108

夏凡諾 110

沙龍中誕生的美術運動 112

魯東 114

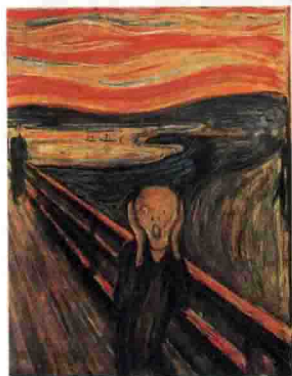
德尼 116

波納爾 117

維亞爾 118

目錄

世紀末藝術

克林姆 120

女性畫家的出現 122

德國表現主義的先驅

孟克 124

20世紀的美術

第一次世界大戰之前

126

馬諦斯 128

德安 130

藝術家眼中愛的形狀 132

巴黎畫派

畢卡索 134

布拉克 138

雷捷 140

窮途潦倒是畫家的常態

142

夏卡爾 144

莫迪里亞尼 146

尤特里羅 147

藝術家是咖啡愛好者 148

● 20世紀的美術 第一次世界大戰後

150

康丁斯基 152

馬爾克 154

克利 156

大家所熱愛的畢尚 158

蒙德里安 160

基里訶 162

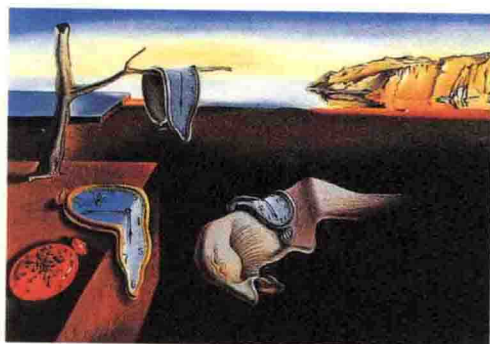
達利 164

米羅 166

傑克梅第 167

高爾基 168

德庫寧 169

帕洛克 170

羅斯科 172

霍克尼 174

文藝復興以後的美術史 從巴洛克到後印象主義

文藝復興以後的美術史 從世紀末到現代美術

現代藝術的現況 180

日語外來語詞條翻譯對照表 182

畫家備出的文藝復興時代

開始走出幕前的藝術家

十四世紀從義大利萌芽、最終擴展到全歐洲的文藝復興熱潮，藉復興藝術之名重新審視古典，進而反省人性。這是傳統意識改變的重大紀事。文藝復興「人類為所有事物中心、準則」的思想使得創作人開始重視個人的主觀認知。

過去隱姓埋名的畫家開始面對人群，他們將自己的想法與個性投射在作品中，讓作品表現自己，觀賞者也將其視為藝術家個人的作品。以往繪畫只被認為是一種手工藝，作品的價值取決於材料的價錢，如今畫家的創造性獲得肯定，也獲得了獨特的地位，義大利文藝復興三大家的出現，更使得畫家地位的改變較之前顯著鮮明。

自此之後，有名氣的藝術家在發表作品的同時，也會將自己的想法與

觀念以文字流傳下來，試圖確立自己的存在與立場。這些文章多以日記、書簡以及採訪等形式流傳後世，向我們娓娓道出畫家的創意來自什麼樣的想法還有他們的心路歷程及影響。

畫家看見了什麼？

每位大師都是從臨摹先人的作品開始的。但是其真正的目的不僅是學習過去的作品，還要加以融會貫通，進而創造出新的價值。

每位畫家有系統地理解先人作品的同時，在繪畫題材、構圖、中心思想、色彩等方面加以臨摹、引用，並改變過去的名作，賦予其當代的全新意義。

本書除了介紹畫作之外，同時也會介紹①畫家本身對自己作品的評語、②同時代畫家對於該畫作的評論、③對於影響自己的畫家、作品的

想法。透過前人畫家所帶來的意外影響、同時代畫家彼此之間的交流、批判以及競爭意識，或許可以為我們欣賞畫作時帶來一些啟發。

為什麼要觀賞畫作呢？讓我們來看看現代及近代的大師怎麼說！

羅浮宮是一本教導我們如何欣賞的書。但不能只是醉心於前人的畫法，應該要研究美麗的大自然，從自然中找出精神所在，致力表現自己。時間與反省會一點一滴地影響視覺感官，同時也會增進我們的理解能力。參考P106 塞尚

本書的閱讀方法

此頁的畫家雖然可供欣賞的作品數量非常少，但主要還是會選出大師們曾經評論過的作品。

參考P151 史帖拉
意即在第151頁有史帖拉的相關內容。

文中簡要地介紹畫家的背景與作品的特徵。

顯示畫家的年代與所屬畫派。

欣賞建議

這是我的心得筆記，希望讀者在閱讀到內文裡的專有名詞及用語、或第一次閱讀時，能夠從這裡獲得一些不同於美術史及藝術角度的說明。

由此可以了解本頁所介紹的畫家與看畫的畫家之間的時代差異。

關於作品與畫家再稍加補充說明。

翻滾翻滾的用語我將會補充說明。

大師們對畫作所發表的評論。同一位畫家有人會表示讚賞，也有人多所批評。在此都會將其節錄出來。

那麼，我們就跟著大師一起去看看吧！

藝術家擁有的能力就是成為模倣者。你看有誰從米勒、庫爾貝、盧梭那裡拿到結業證書的？但是許多畫家卻受到他們的影響與吸引。

參考P114 魯東

塞尚在描繪佛拉的肖像期間，仍然會花一個下午的時間在羅浮宮素描。到羅浮宮有助於讓他暫時拋開早上描繪肖像工作的情緒。為了判斷或整合前一天的工作，藝術家經常要保持這樣的空間。

參考P128 馬諦斯

