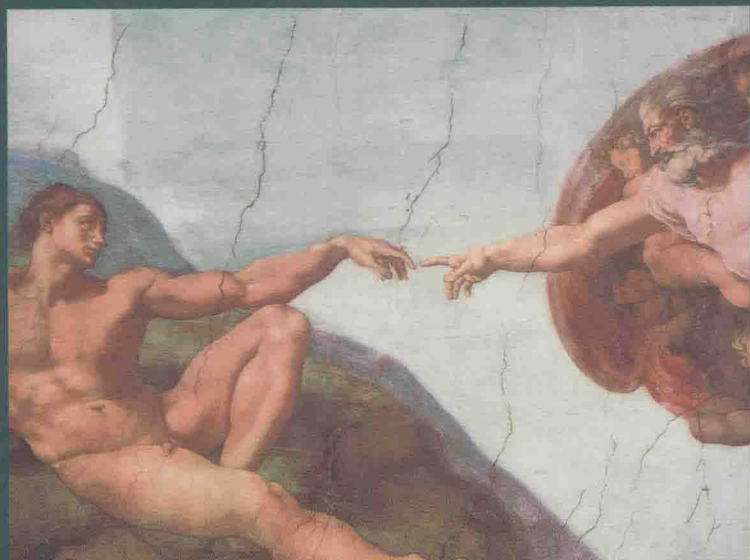

西洋繪畫導覽

西洋繪畫史

馮作民著 藝術圖書公司印行

西洋繪畫史

譯 文 馮作民

主 編 何恭上

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

E-Mail ● artbook@ms43.hinet.net

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)2534-0234

傳 真 ● (04)2533-1186

登 記 證 ● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定 價 ● 450 元

再 版 ● 2005 年 6 月 30 日

ISBN 957-9045-87-9

西洋繪畫史

西洋繪畫史

目錄

第一章 原始時代6

- ①第四成層後期7
- ②狩獵時代的繪畫7
- ③現世紀9
- ④畜牧時代的文化9

第二章 古典時代12

- ①概說13
- ②王侯時代的藝術特徵13

第一節 埃及14

- ①埃及的文化14
- ②埃及的藝術14
- ③埃及的繪畫14
- ④象形文字15
- ⑤墳墓內的壁畫16
- ⑤「死書」以及其他16

第二節 亞述17

第三節 希臘18

- ①希臘民族18
- ②希臘繪畫的起源19
- ③邱克西與帕爾哈休20
- ④普羅托哲尼斯21
- ⑤阿培利21

第四節 羅馬22

- ①龐貝城的壁畫23
- ②墓窖內的壁畫24

第三章 中世紀繪畫26

- ①拜占廷的碎錦畫27
- ②偶像破壞運動28

- ③黑暗時代29
- ④封建制度31
- ⑤基督教勢力32
- ⑥羅馬式與哥德式藝術33
- ⑦中世的繪畫34
- ⑧畫工畫家35
- ⑨中世精神36

第四章 義大利的文藝復興38

- ①概說39
- ②平民與藝術40

第一節 佛羅倫斯派41

- ①文藝復興的發軔41
- ②西恩那派42
- ③奇瑪布伊43
- ④喬托43
- ⑤安琪利科46
- ⑥馬查特秋與其他47
- ⑦波提拆里48
- ⑧吉爾蘭達尤49
- ⑨曼太尼亞50
- ⑩個性的發揮50
- ⑪畫家的落款51
- ⑫達文西51
- ⑬米蓋朗基羅55
- ⑭瓦薩里58
- ⑮拉斐爾59
- ⑯佛羅倫斯派的特色61

第二節 威尼斯派62

- ①威尼斯派的特色62

②威尼斯派的發軔	63
③油畫畫具的使用	63
④貝利尼	64
⑤柯利佐	64
⑥傑魯爵內	64
⑦未克邱	65
⑧提香	65
⑨丁特列托	67
⑩維洛內塞	68
第三節 波隆派與拿波里派	69
①波隆那派	70
②拿波里派	71
第五章 文藝復興期的法蘭德斯、法蘭西、德意志	72
第一節 法蘭德斯	73
①艾克兄弟	74
②孟陵	75
③馬賽斯	76
④其他畫家	77
⑤布留哥爾一族	77
第二節 法蘭西	78
①概說	78
②江福克	79
第三節 德意志	79
①科倫派	79
②紐倫堡派	80
③杜勒	80
④霍爾班	82
第六章 巴洛克時代	86
第一節 西班牙	87

①西班牙的文藝復興期	88
②十六世紀的西班牙	89
③艾爾格雷考	89
④十七世紀繪畫的特色	90
⑤委拉斯圭斯	91
⑥牟里羅	94
第二節 法蘭西	95
①巴洛克藝術	95
②路易王朝的強盛	96
③巴洛克式繪畫	97
④美術學院的創立	97
⑤普桑	98
⑥勞倫	98
⑦其他畫家	99
第三節 法蘭德斯	99
①魯邊斯	100
②凡代克	104
③約爾丹斯	105
第七章 荷蘭的繪畫	108
①荷蘭的獨立	109
②哈爾斯	110
③荷蘭繪畫的特色	111
④林佈蘭特	112
⑤風俗畫家	116
⑥風景畫家	117
⑦動物畫家	119
⑧靜物畫家	120
第八章 洛可可時代	122
第一節 法蘭西	123
①洛可可式藝術	123
②十八世紀的法蘭西	124
③洛可可繪畫	124

④華都	125
⑤蘭克累	128
⑥佈修	128
⑦佛韋龔納	129
⑧沙爾丁	130
⑨格樂茲	131

第二節 十八世紀的英吉利 132

①霍迦斯	132
②瑞諾茲	134
③根茲博羅	135
④隆尼	137
⑤其他畫家	137
⑥產業革命與藝術	138
⑦泰納	139
⑧康斯塔伯	140
⑨布雷克	142

第九章 帝政時代與革命時代 144

①勒布倫夫人	145
②帝國藝術	146

第一節 古典主義的繪畫 147

①達維	147
②格羅	148
③安格爾	149
④古典主義的特色	150

第二節 浪漫派畫家 151

①浪漫派的特色	151
②西班牙的天才畫家戈耶	151
③普魯敦	153
④奇里科	154
⑤德拉克瓦	155

第三節 巴比仲派的畫家 157

①柯洛	157
②盧梭	158
③米勒	159
④其他畫家	161

第四節 拉菲爾前派 162

①皇家美術院的勢力	162
②拉菲爾前派的主張	163
③罕特	163
④米雷	164
⑤拉菲爾前派的運動	165
⑥羅塞蒂	166
⑦柏恩仲茲	167
⑧毛禮斯	168
⑨瓦茲	169
⑩十九世紀的英國畫家	169
⑪惠斯勒	170

第五節 十九世紀的德國畫家 172

①拿撒勒派	173
②門最爾	174
③柏克林	174

第六節 法國的近代寫實主義與裝飾派 175

①寫實主義的主張	175
②杜米埃	176
③高爾培	176
④裝飾派的抬頭	179
⑤夏凡諾	179
⑥摩洛	180

第十章 現代畫的發端 182

第一節 印象派繪畫 183

①彩色的科學	183
--------------	-----

②彩色的使用法	184
③印象派的感覺	184
④印象派的由來	185
⑤馬奈	186
⑥莫內	188
⑦畢莎羅	190
⑧西斯來	192
⑨雷諾亞	193
⑩戴伽斯	194
⑪印象派的勝利	195
⑫塞干提尼	195

第二節 新印象派196

①新印象派的簡介	197
②秀拉	197
③西涅克	198

第三節 後期印象派198

①東方藝術的影響	199
②塞尚	200
③梵谷	202
④高更	205

第十一章 現代繪畫的畫派和畫家208

①馬蒂斯	210
②畢卡索	212
③特朗	215
④盧梭	215
⑤魯奧	216
⑥烏拉曼克	217
⑦郁特利洛	217
⑧杜菲	218
⑨莫迪格里安尼	219
⑩羅蘭香	219

⑪奇斯靈	220
⑫其他	221
⑬未來派	221
⑭表現派	222
⑮康丁斯基	223
⑯可可希卡	224
⑰克利	224
⑱馬爾克	225
⑲培希斯坦	225
⑳超現實派	225
㉑奇里訶	225
㉒達利	226
㉓米羅	227
㉔埃倫斯特	228
㉕夏卡爾	229
㉖新即物主義	230
㉗新造型主義	231
㉘蒙德利安	231

第十二章 現階段繪畫主流234

第一節 抽象藝術235

①爆發表現派	236
②書法表現派	238
③記號表現派	239
④單色表現派	240
⑤幾何形表現派	242
⑥音樂表現派	243

第二節 新具象的產生244

第三節 普普藝術247

第四節 另藝術的形成249

第五節 歐普藝術251

第六節 空間藝術253

西洋繪畫史

藝術圖書公司印行

西洋繪畫史

西洋繪畫史

目錄

第一章 原始時代6

- ①第四成層後期7
- ②狩獵時代的繪畫7
- ③現世紀9
- ④畜牧時代的文化9

第二章 古典時代12

- ①概說13
- ②王侯時代的藝術特徵13

第一節 埃及14

- ①埃及的文化14
- ②埃及的藝術14
- ③埃及的繪畫14
- ④象形文字15
- ⑤墳墓內的壁畫16
- ⑤「死書」以及其他16

第二節 亞述17

第三節 希臘18

- ①希臘民族18
- ②希臘繪畫的起源19
- ③邱克西與帕爾哈休20
- ④普羅托哲尼斯21
- ⑤阿培利21

第四節 羅馬22

- ①龐貝城的壁畫23
- ②墓窖內的壁畫24

第三章 中世紀繪畫26

- ①拜占廷的碎錦畫27
- ②偶像破壞運動28

- ③黑暗時代29
- ④封建制度31
- ⑤基督教勢力32
- ⑥羅馬式與哥德式藝術33
- ⑦中世的繪畫34
- ⑧畫工畫家35
- ⑨中世精神36

第四章 義大利的文藝復興38

- ①概說39
- ②平民與藝術40

第一節 佛羅倫斯派41

- ①文藝復興的發軔41
- ②西恩那派42
- ③奇瑪布伊43
- ④喬托43
- ⑤安琪利科46
- ⑥馬查特秋與其他47
- ⑦波提拆里48
- ⑧吉爾蘭達尤49
- ⑨曼太尼亞50
- ⑩個性的發揮50
- ⑪畫家的落款51
- ⑫達文西51
- ⑬米蓋朗基羅55
- ⑭瓦薩里58
- ⑮拉斐爾59
- ⑯佛羅倫斯派的特色61

第二節 威尼斯派62

- ①威尼斯派的特色62

②威尼斯派的發軔	63
③油畫畫具的使用	63
④貝利尼	64
⑤柯利佐	64
⑥傑魯爵內	64
⑦未克邱	65
⑧提香	65
⑨丁特列托	67
⑩維洛內塞	68
第三節 波隆派與拿波里派	69
①波隆那派	70
②拿波里派	71
第五章 文藝復興期的法蘭德斯、法蘭西、德意志	72
第一節 法蘭德斯	73
①艾克兄弟	74
②孟陵	75
③馬賽斯	76
④其他畫家	77
⑤布留哥爾一族	77
第二節 法蘭西	78
①概說	78
②江福克	79
第三節 德意志	79
①科倫派	79
②紐倫堡派	80
③杜勒	80
④霍爾班	82
第六章 巴洛克時代	86
第一節 西班牙	87

①西班牙的文藝復興期	88
②十六世紀的西班牙	89
③艾爾格雷考	89
④十七世紀繪畫的特色	90
⑤委拉斯圭斯	91
⑥牟里羅	94
第二節 法蘭西	95
①巴洛克藝術	95
②路易王朝的強盛	96
③巴洛克式繪畫	97
④美術學院的創立	97
⑤普桑	98
⑥勞倫	98
⑦其他畫家	99
第三節 法蘭德斯	99
①魯邊斯	100
②凡代克	104
③約爾丹斯	105
第七章 荷蘭的繪畫	108
①荷蘭的獨立	109
②哈爾斯	110
③荷蘭繪畫的特色	111
④林佈蘭特	112
⑤風俗畫家	116
⑥風景畫家	117
⑦動物畫家	119
⑧靜物畫家	120
第八章 洛可可時代	122
第一節 法蘭西	123
①洛可可式藝術	123
②十八世紀的法蘭西	124
③洛可可繪畫	124

④華都	125
⑤蘭克累	128
⑥佈修	128
⑦佛韋龔納	129
⑧沙爾丁	130
⑨格樂茲	131

第二節 十八世紀的英吉利 132

①霍迦斯	132
②瑞諾茲	134
③根茲博羅	135
④隆尼	137
⑤其他畫家	137
⑥產業革命與藝術	138
⑦泰納	139
⑧康斯塔伯	140
⑨布雷克	142

第九章 帝政時代與革命時代 144

①勒布倫夫人	145
②帝國藝術	146

第一節 古典主義的繪畫 147

①達維	147
②格羅	148
③安格爾	149
④古典主義的特色	150

第二節 浪漫派畫家 151

①浪漫派的特色	151
②西班牙的天才畫家戈耶	151
③普魯敦	153
④奇里科	154
⑤德拉克瓦	155

第三節 巴比仲派的畫家 157

①柯洛	157
②盧梭	158
③米勒	159
④其他畫家	161

第四節 拉菲爾前派 162

①皇家美術院的勢力	162
②拉菲爾前派的主張	163
③罕特	163
④米雷	164
⑤拉菲爾前派的運動	165
⑥羅塞蒂	166
⑦柏恩仲茲	167
⑧毛禮斯	168
⑨瓦茲	169
⑩十九世紀的英國畫家	169
⑪惠斯勒	170

第五節 十九世紀的德國畫家 172

①拿撒勒派	173
②門最爾	174
③柏克林	174

第六節 法國的近代寫實主義與裝飾派 175

①寫實主義的主張	175
②杜米埃	176
③高爾培	176
④裝飾派的抬頭	179
⑤夏凡諾	179
⑥摩洛	180

第十章 現代畫的發端 182

第一節 印象派繪畫 183

①彩色的科學	183
--------------	-----

②彩色的使用法	184
③印象派的感覺	184
④印象派的由來	185
⑤馬奈	186
⑥莫內	188
⑦畢莎羅	190
⑧西斯來	192
⑨雷諾亞	193
⑩戴伽斯	194
⑪印象派的勝利	195
⑫塞干提尼	195

第二節 新印象派

①新印象派的簡介	197
②秀拉	197
③西涅克	198

第三節 後期印象派

①東方藝術的影響	199
②塞尚	200
③梵谷	202
④高更	205

第十一章 現代繪畫的畫派和畫家

①馬蒂斯	210
②畢卡索	212
③特朗	215
④盧梭	215
⑤魯奧	216
⑥烏拉曼克	217
⑦郁特利洛	217
⑧杜菲	218
⑨莫迪格里安尼	219
⑩羅蘭香	219

⑪奇斯靈	220
⑫其他	221
⑬未來派	221
⑭表現派	222
⑮康丁斯基	223
⑯可可希卡	224
⑰克利	224
⑱馬爾克	225
⑲培希斯坦	225
⑳超現實派	225
㉑奇里訶	225
㉒達利	226
㉓米羅	227
㉔埃倫斯特	228
㉕夏卡爾	229
㉖新即物主義	230
㉗新造型主義	231
㉘蒙德利安	231

第十二章 現階段繪畫主流

第一節 抽象藝術

①爆發表現派	236
②書法表現派	238
③記號表現派	239
④單色表現派	240
⑤幾何形表現派	242
⑥音樂表現派	243

第二節 新具象的產生

第三節 普普藝術

第四節 另藝術的形成

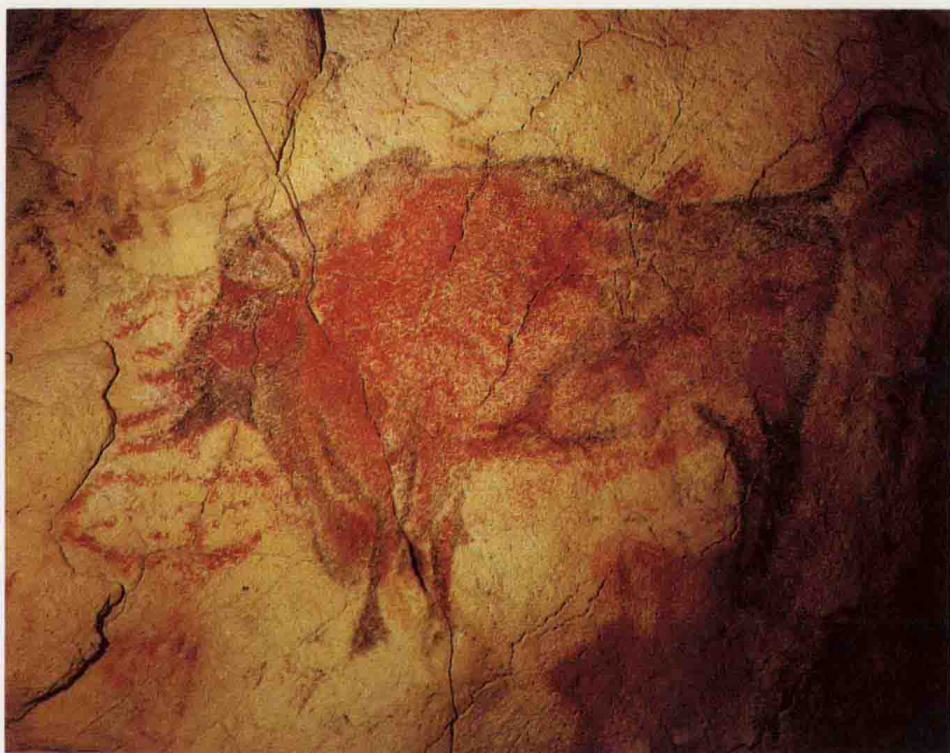
第五節 歐普藝術

第六節 空間藝術

舊石器時代洞窟繪畫 馬 法國拉斯柯洞

第一章 原始時代

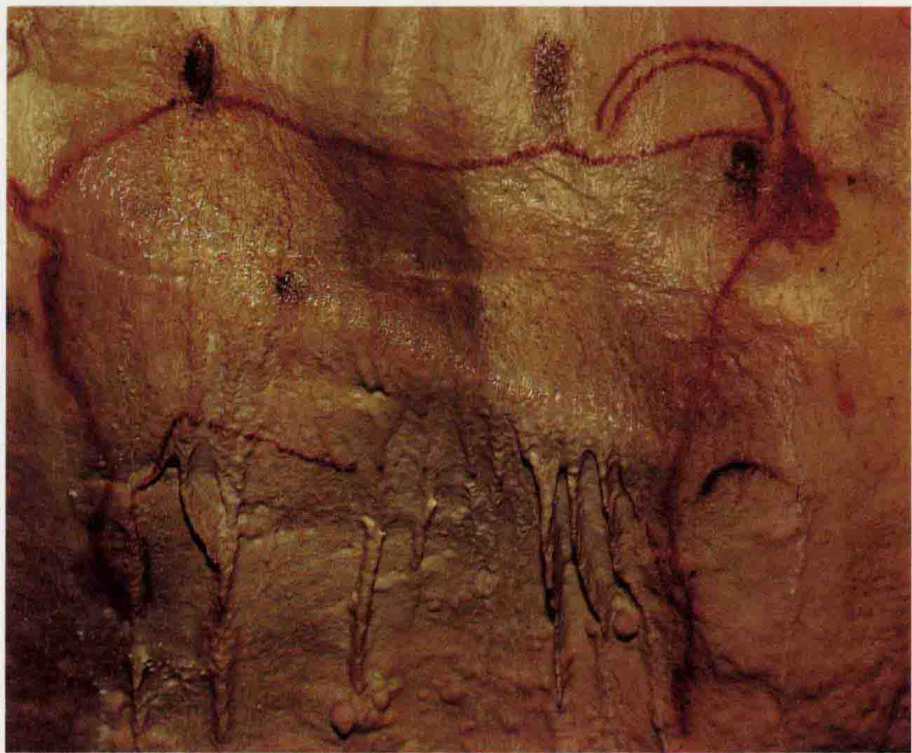
2 舊石器時代洞窟繪畫 牡牛 法國拉斯柯洞

人類究竟從什麼時候開始畫畫，真是一件十分難以確定的事。不過根據今天已經發現的人類遺物考證，大約早在兩萬年，或者一萬五千年之前，人類就已經知道從事繪畫。「兩萬年」是一個非常悠久的時間，因此我們的繪畫史，也就必須從原始時代寫起。

①第四成層後期 根據地質學家的研究，地球曾經經過一個非常寒冷的時代，這個時代就叫「第四成層後期」。在這個期間，整個歐洲都被冰雪掩蓋，尤其是阿爾卑斯山脈，更高懸一道極為壯觀的大冰河。就是在今天，阿爾卑斯山頂仍然殘存有冰河，因而我們仍可看到原始時代冰河的遺跡。

在這個極為寒冷的時代，歐洲所棲息的動物，大概只有熊、馴鹿等寒帶動物；此外還有狼、牛、馬、羊等耐寒動物。當然，其間也混居著人類，他們雖然身軀矮小，可是已經有了相當程度的文化。例如人類為了與動物搏鬥，當時已經知道使用棍棒和擲石頭。同時人類也知道了用燧石製作刀斧，以及製作日常生活中需要的簡單傢俱。此外人類也開始在馴鹿的骨和角上，試著雕刻美麗的花紋，接著又發明了弓矢和飛鏢等物。就因為如此，人類乃急速的強大起來而壓倒其他所有動物，逐漸邁向高級文化的領域。關於人類整個文化的演進史，因為和繪畫史的關係不夠密切，所以在此從略。

②狩獵時代的繪畫 所謂的原始時代也就是相當於「狩獵時代」。這個時代人類為了獲得食物維持生命，就不得不狩獵動物。人類並非只是為了食肉而獵取動物，同時也是為了獲得抗拒嚴冬的防寒工具；因為動物的毛皮就是最好的防寒物。還有人類為了逃避

3 阿塔米拉洞窟壁畫 山羊 舊石器時代 西班牙

風雪，而不得不住在洞穴之中，這時用來照明的燈火燃料，仍舊是動物——特別是馴鹿的脂肪。

總而言之，就整個人類來說，狩獵動物乃是唯一的生存手段，和生產手段。關於這一點，只要從這個時代所製作的藝術中，就可清清楚楚地明瞭這情況，因為一切都和當時人類的狩獵生活息息相關。一如前面所說，人類既然早已知道用小刀在馴鹿的骨和角上雕刻花紋，那麼他們所雕刻的究竟是什麼形式的藝術呢？一言以蔽之，全是些動物的形象，也就是馬、馴鹿、牛、蛙，以及其他的動物。

這些作品也就是通常所說的「線雕」，因此最好是列入雕刻部門。可是這種「線雕」卻是在一個平面上所表現的物形，因此即使把它稱為繪畫，也沒有什麼大錯吧。然而純粹的繪畫，則另外有更珍奇的遺物存在。例如在西班牙的阿塔米拉（Atamira）山洞中，曾發現一幅名叫「猛衝中的野牛」的壁畫。這幅壁畫，是用馴鹿油燈的油煙所畫，然後再用取自水銀中的朱色粉末賦彩，試想這該是一隻多麼美麗的野牛呢！這隻野牛低頭豎角，正擺出向敵人猛衝的凶狠姿態，整個畫面充滿了生命的活力。人類早在二萬年前，最少也是在一萬五千年前，就有了這樣別具匠心的優美繪畫，無論任何人看到這裡都會感到無限的驚奇。

在阿塔米拉山洞裏，另外還有名叫「站立中的野牛」和「怒吼中的野牛」兩幅壁畫。其實這種原始人類的壁畫，並非僅僅限於西班牙的原始山洞；因為狩獵時代的繪畫，在法國的加倫河上游也曾發現，也就是下面所列舉出來的插圖。可是關於這些壁畫，有一

4 阿塔米拉洞窟壁畫 猛衝中的野牛 西班牙

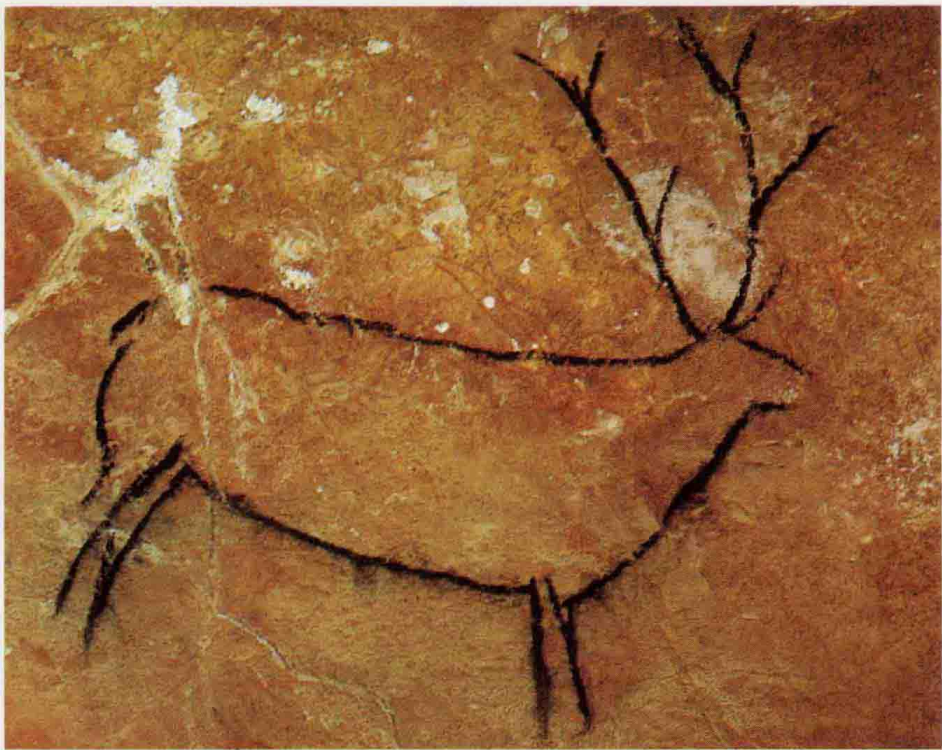
點是必須特別注意的，那就是每一幅作品都是百分之百的寫實作品。

原來藝術上的寫實，爲了很忠實地把動物的實態刻畫出來，就必須對畫中動物有極深的觀察和了解。那麼原始時代的狩獵民族，是否已經具有這種觀察能力了呢？是的！他們確實已經完全了解了動物的形象和習性。什麼原因呢？因爲就原始人來說，狩獵動物幾乎是他們唯一的生存手段，像現在的牛、馬、馴鹿等家畜，在當時都還是很野蠻的野生動物。人類爲了獵取這些野生動物，就不得不冒著生命危險；於是人類對於牛馬和馴鹿等的動作與習性，就拿出最大的注意力去細心觀察。由此可見，在原始人生活中就產生了藝術。所以狩獵民族中每個人都牢牢地抓住了動物的特徵，因爲只有這樣他們才能用很生動的手法畫出他們的壁畫。

③現世紀 極爲寒冷的「第四成層後期」，究竟持續了幾千年之久呢？同時是在什麼情況下才逐漸變成溫暖的呢？總之，阿爾卑斯山上的大冰河，以及覆蓋整個歐洲的大冰雪，終於都開始溶化了，並且給世界帶來了大洪水。這種大洪水似乎有好幾次，其中最有名的一次，就是聖經上所說的「諾亞洪水」。

由於這次大洪水，地球上的動物死了很多，當然人類也急遽減少。所幸大洪水一退，地球就變得不太寒冷，而成爲一個有四季的溫暖時代，這就是今天現世紀的開端。

④畜牧時代的文化 到了現世紀，人類開始飼養馬牛羊了，也就是所謂的「畜牧時代」，由此人類文化乃急遽演進。原因是人類不必再和野生動物搏鬥，也就是說不必再過

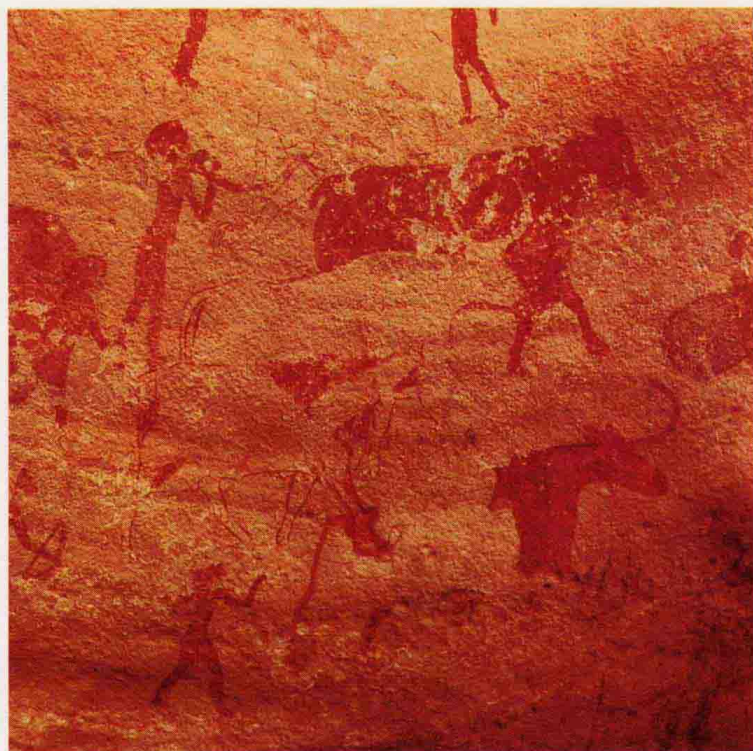

5 阿塔米拉洞窟壁畫 鹿 西班牙

以前那種緊張不堪的生活了；他們可以把食肉和防寒物儲存在大牧場裏，到這時人類才有了充分的餘暇，於是他們就利用這種剩餘的精力，創造出更為高級的文化。用碎石製作斧頭和小刀乃當然之事；同時還用石頭做材料，製造碗盆和耳環來幫助生活，因此考古學家就把這個時代叫做「石器時代」。前面所說的「第四成層後期」，人類雖然擁有了石器，不過這只能稱為「舊石器時代」；因此有人就把現世紀的石器時代，特別另稱為「新石器時代」。在這個新石器時代，還發明了粗糙的陶器製作法，同時也逐漸開始耕種大麥、麻、玉蜀黍。

後來銅、金、錫陸續被人類發現，進而更把錫和銅混合成爲一種青銅，於是人類乃漸漸製造出各式各樣的工具，因此人類文化乃越來越發達。所以人們就把發明青銅以後的時代，特別稱之爲「青銅時代」。那麼青銅時代的藝術又怎麼樣呢？不論石器時代或青銅時代，今天都有很多傢俱和武器出土。在這些傢俱和武器上面，雖然都發現有精巧的藝術，不過最令人感到不可思議的事，是幾乎沒有一幅繪畫，絕大多數都是雕刻。

仔細觀察這些雕刻，仍然是屬於動物形象，不過也有人類身體的雕刻。關於這方面的詳情，應該放在「雕刻史」方面。不過在畜牧時代的藝術，卻和前面的狩獵時代迥然不同，就是很少有寫實的傾向，而給人一種形式化的感覺。這是什麼原因呢？原來已經知道經營畜牧事業的人類，不必再細心去注意動物的形態和習性。也就是說，人類只要大概的知道，什麼是牛？什麼是馬？什麼是羊？就可以飼養成群的家畜。因爲這些家畜都非常馴良，即使對牠們觀察不夠而發生錯誤，也不至於危害到人類自己的生命。

6 新石器時代洞窟畫 牛的放牧 北非

因而這種粗枝大葉的知識和劃一的觀念，表現在雕刻上就是非寫實的「形式化藝術」了。基於這種史實，也就可以明白藝術是和實際生活血肉相連的東西。

然而，就是現世紀也是經過了幾千年之久了，是一個由畜牧時代走向農耕的時代。正因為如此，早在西元前四十世紀，也就是距今大約六千年前，在地中海沿岸便開始了所謂「古典藝術時代」。

7 舊石器時代洞窟畫 馬與人手