

世界畫家圖典

[世界畫家圖典 下载链接1](#)

著者:田邊幹之助

出版者:采實文化

出版时间:2016-7-7

装帧:平装

isbn:9789869303026

達文西《蒙娜麗莎》的微笑，究竟神祕在哪？

莫內《睡蓮》系列，為何被奉為傑作？

畢卡索的《亞維儂的少女》，何以被定義為立體派的開端？

每一幅被稱為「名畫」的作品背後都有緣由，

緣由之中，必有一個勇敢的畫家，

傳奇皆由「創新」、「實驗」、「衝撞」、「反叛」而來。

認識106位風格畫家，便能串起600年西洋美術史，讀懂無數世界名畫！

【最精要的西洋美術史，最友善的速讀版】

★篇幅簡潔：一個跨頁，認識一位畫家，無須背景知識、沒有冗長文字。

★豐富扼要：畫家故事、代表作、鑑賞重點，關鍵資訊，一目了然。

★全彩圖解：手繪畫家圖像，名畫作品，圖文搭配好理解。

★方便記憶：大量簡易圖表、插圖，免除苦記長串畫名與拗口的英文人名。

★速查索引：適合當作通史索引書，可依需求再逐一深入研究，速查畫家年代與風格。

是否經常在「名畫」面前，看不懂美在哪裡？甚至常覺得「這也算藝術」嗎？

事實上，每幅名畫，經常都代表著某個時代美感觀念的縮影，要學會鑑賞名畫，往往要從這些背景著手，而一些具代表性的世界畫家，便是每個時代美學風格的詮釋者，甚至是改變藝術發展的領航者。因此，從了解這些代表性的畫家為起點，便是掌握「美術風格脈絡」與「名畫鑑賞能力」的最佳捷徑。舉例而言：

達文西到底為什麼被視為偉大的藝術家？他諸多貢獻之一，是他發明了「暈塗法」這種繪畫技法。暈塗法是將油彩層層平塗於畫板上，混合多種色彩以模糊輪廓線，製造「錯視」。這也是為什麼當我們正面觀賞《蒙娜麗莎》時，沒有感覺到她的笑意；但若稍微偏離一個角度觀看，彷彿能看出她嘴角上揚，淺淺微笑。

而400年後，印象派大師莫內，認為大自然中的一切，都是由「光影」和「色彩」組成，因此以類似速寫的筆觸，紀錄眼前所見之物，畫出一種朦朧、夢幻般的風景。與達文西相比，莫內更是完完全全放棄了輪廓線；因此《睡蓮》系列之所以經典，除了美感，更因為它這種繪畫風格，是前所未有的革命性創舉。

至於20世紀初的立體派創始者畢卡索，則完全打破過往藝術「再現」或「模仿」自然的觀念，徹底分解形體再由畫家自行重新組合。為此，我們不能以欣賞古典作品的眼光，解讀《亞維儂的少女》，因為畢卡索想要創作的，是隸屬於畫作本身的「形、色」世界，而非自然秩序。

本書從106位畫家出發，介紹18種藝術風格，希冀藉由簡易方便、速查翻閱的形式，讓欲仔細梳理西洋美術史風格發展，卻始終無法清楚掌握的讀者，提供一本能快速理解，方便查閱的圖典；讓我們跳脫「名畫有看沒有懂」的框架，從單純欣賞「色彩、明暗、構圖」的形式美，晉身欣賞更深入的「意義美」，翻轉過往的審美經驗。

●14世紀後半～16世紀：文藝復興

「達文西」精通繪畫、雕刻、解剖學、物理學，是文藝復興的通才代表。

「米開朗基羅」認為，靈魂被包覆在石頭中，應該用雕刻刀徹底解放。

「拉斐爾」是後世西洋繪畫的典範，深深影響新古典主義的誕生。

●16世紀～18世紀前半：矯飾主義／巴洛克

「林布蘭」擅長強烈光影對比的肖像畫大師，打破文藝復興的沉穩構成。

「維梅爾」兼具寫實與抒情的完美構圖，將日常生活詩意化，善於描繪尋常小事。

「阿欽伯鐸」喜愛用動、植物組合創造的複合式肖像畫，被認為是20世紀超現實主義的鼻祖。

●18世紀末～19世紀：新古典主義／浪漫主義

「安格爾」拉斐爾的追隨者，極力追求犀利精確的圖像、蜿蜒的曲線。

「德拉克洛瓦」深受魯本斯和米開朗基羅的影響，開創充滿動態活力與豐富色彩的歷史畫。

「透納」放棄描畫實物和細部的英國風景畫大師，為印象派的理論闢路。

●19世紀末～20世紀初：印象派／後印象派

「莫內」開啟印象派之路，世界是由光影、色彩組成，而非形體。

「秀拉」是印象派的分支一點描派，以更科學的技法，讓色彩在人體的視網膜中自動成色。

「塞尚」主張大自然的一切，皆可由「形體」表現，是對印象派過於追求光影的反叛。

●20世紀初：野獸派／立體派／超現實主義

「馬諦斯」不再講究透視和明暗、放棄傳統的遠近比例與明暗法，脫離自然的摹仿。

「畢卡索」利用破碎、切割畫面呈現三度空間，影響後世未來派與表現主義。

「達利」受到佛洛伊德精神分析影響，以「潛意識」和「直覺」入畫，徹底打破傳統。

●20世紀末：現代藝術

「波洛克」抽象表現主義始祖，促成紐約行動畫派，使美國紐約成為世界藝術中心。

「安迪．沃荷」促使藝術世俗化、商業化，使用絹印版畫技法不斷重現圖像，帶動普普藝術。

「李奇登斯坦」善用大眾生活的事物，以網點圖案重新仿製，讓「模仿」再次成為一種藝術形式。

作者介绍:

田邊幹之助

1957年生。1981年畢業於東京藝術大學美術學院藝術系；1984年東京藝術大學美術研究所碩士課程修畢，專攻藝術學；1984年起曾任職於東京國立西洋美術館學藝課。現任東京藝術大學美術學院教授。研究主題主要是後期歌德藝術、北方文藝復興藝術、早期木版畫、銅版畫、祭壇畫、祭壇裝飾、教堂裝飾。

譯者簡介

黃薇嬪

在譯者之路上兢兢業業經營十數寒暑，主打低調路線的日文譯者是也。

目录:【前言】「讀畫」是走進美術史的第一步
• 本書使用方式

●【復古是創作的唯一主題】義大利文藝復興----14世紀後半>16世紀

達文西Leonardo da Vinci
米開朗基羅Michelangelo Buonarroti
拉斐爾Raffaello Sanzio
提香Tiziano Vecellio
波提切利Sandro Botticelli
COLUMN (1) 油畫的誕生

●【越過阿爾卑斯山的藝術復興運動】北方文藝復興----15世紀>16世紀

杜勒Albrecht Dürer
布勒哲爾Pieter Bruegel de Oude
波希Hieronymus Bosch
COLUMN (2) 荷蘭繪畫黃金年代

●【從「美」的形式到「複雜多樣」的裝飾】矯飾主義／巴洛克藝術----16世紀>18世紀前半

林布蘭Rembrandt Harmenszoon van Rijn
維梅爾Johannes Vermeer
拉圖爾Georges de La Tour
卡拉瓦喬Michelangelo Merisi da Caravaggio
魯本斯Peter Paul Rubens
克勞德．洛漢Claude Lorrain
葛雷柯El Greco
阿欽伯鐸Giuseppe Arcimboldo
COLUMN (3) 畫家與贊助者

●【運用大量曲線的典雅裝飾形式】洛可可藝術----18世紀

布雪François Boucher
華鐸Jean-Antoine Watteau
福拉哥納爾Jean-Honoré Fragonard
夏丹Jean-Baptiste-Siméon Chardin
韋爾內Claude Joseph Vernet
朗克雷Nicolas Lancret
雷諾茲Sir Joshua Reynolds
根茲巴羅Thomas Gainsborough
霍加斯William Hogarth
卡那雷托Canaletto
提也波洛Giovanni Battista Tiepolo
哥雅Francisco José de Goya y Lucientes
COLUMN (4) 透視法的發明

●【回歸古典的知性嚴謹】新古典主義藝術----18世紀後半>19世紀前半

安格爾Jean-Auguste-Dominique Ingres
雅克路易．大衛Jacques-Louis David
普魯東Pierre-Paul Prud'hon
格羅Antoine-Jean Gros
菲斯利Johann Heinrich Füssli
威廉．布雷克William Blake

COLUMN (5) 官辦繪畫與雕刻藝術學院

●【戲劇性繪畫的復興】浪漫主義藝術----18世紀末>19世紀中葉

透納Joseph Mallord William Turner

康斯塔伯John Constable

弗列德利希Caspar David Friedrich

倫格Philipp Otto Runge

德拉克洛瓦Ferdinand Victor Eugène Delacroix

傑利柯Théodore Géricault

于貝赫．羅貝赫Hubert Robert

畢拉內及Giovanni Battista Piranesi

COLUMN (6) 風景畫的流變與發展

●【真實呈現眼睛所見之物】寫實主義藝術----19世紀

米勒Jean-Francois Millet

柯洛Jean-Baptiste Camille Corot

西奧多．盧梭Théodore Rousseau

庫爾貝Gustave Courbet

杜米埃Honoré-Victorin Daumier

COLUMN (7) 浮世繪與日本潮流的影響

●【捕捉光影與空氣的瞬間印象】印象派藝術----19世紀後半

馬內Edouard Manet

莫內Claude Monet

畢沙羅Camille Pissarro

雷諾瓦Pierre-Augustê Renoir

竇加Edgar Degas

希斯里Alfred Sisley

莫莉索Berthe Morisot

瑪麗．卡薩特Mary Stevenson Cassatt

布丹Eugène-Louis Boudin

古斯塔夫．卡耶博特Gustave Caillebotte

詹姆斯．惠斯特James Abbott McNeill Whistler

COLUMN (8) 引起畫壇革命的「印象派畫展」

●【由色彩理論出發的「點描」派】----19世紀末

秀拉Georges-Pierre Seurat

席涅克Paul Signac

COLUMN (9) 日本文豪一森鷗外

●【近代繪畫始祖、三種偉大風格的集合】後印象派藝術----19世紀末>20世紀初

塞尚Paul Cézanne

梵谷Vincent Van Gogh

高更Eugène Henri Paul Gauguin

COLUMN (10) 版畫的起源與種類

●【描繪肉眼看不見的幻想與神祕】象徵主義藝術----19世紀末>20世紀初

畢爾茲利Aubrey Vincent Beardsley

摩洛Gustave Moreau

米雷John Everett Millais

羅賽蒂Dante Gabriel Rossetti

伯恩瓊斯Edward Coley Burne-Jones

魯東Odilon Redon

夏凡諾Pierre Cécile Puvis de Chavannes

博納爾Pierre Bonnard
威雅爾Edouard Vuillard、德尼Maurice Denis
COLUMN (11) 分離派與美術工藝運動

●【表現內在而非外在情感】世紀末藝術----19世紀末>20世紀初

克林姆Gustav Klimt
席勒Egon Schiele
孟克Edvard Munch
基希納Ernst Ludwig Kirchner
諾爾德Emil Nolde
慕夏Alfons Maria Mucha
COLUMN (12) 「洗衣船」與「養蜂箱」

●【以豐富色彩宣告新世紀的來臨】野獸派藝術----20世紀初

馬諦斯Henri Matisse
盧奧Georges Rouault
烏拉曼克Maurice de Vlaminck
德朗André Derain
COLUMN (13) 引人入勝的畫中遺跡與廢墟

●【分解主體再重新建構】立體派藝術----20世紀前半

畢卡索Pablo Picasso
布拉克Georges Braque
雷捷Fernand Léger
德洛涅Robert Delaunay
COLUMN (14) 藤田嗣治

●【集結於巴黎，來自世界各地的年輕藝術家】巴黎畫派藝術----20世紀前半

夏卡爾Marc Chagall
莫迪里亞尼Amedeo Modigliani
羅特列克Henri de Toulouse-Lautrec
尤特里羅Maurice Utrillo
亨利．盧梭Henri Rousseau
COLUMN (15) 包浩斯

●【打破繪畫必須模仿自然的傳統觀念】抽象繪畫藝術----20世紀前半

康丁斯基Wassily Kandinsky
保羅．克利Paul Klee
蒙德里安Piet Mondrian
COLUMN (16) 超現實主義的4種創新技法

●【描繪潛意識的想像夢境】----20世紀前半

基里訶Giorgio de Chirico
馬克斯．恩斯特Max Ernst
馬格利特René François Ghislain Magritte
達利Salvador Dalí
米羅Joan Miró i Ferrà
COLUMN (17) 把自由當作油畫布的裝置藝術

●【自由描繪想像的藝術家們】戰後．現代藝術----20世紀>現在

波洛克Jackson Pollock
法蘭西斯．培根Francis Bacon
瓦薩雷里Victor Vasarely
封答那Lucio Fontana

安迪．沃荷Andy Warhol
李奇登斯坦Roy Lichtenstein

- 田邊老師的精選小畫廊
- 日本美術館指南
- 畫家索引
- . . . . . (收起)

[世界畫家圖典_下载链接1](#)

标签

藝術

日本

繪本

方所看到感兴趣的

田邊幹之助

@译本

=j=

评论

给小朋友带的美术书，在北京半夜转机的时候被水浸的比较严重。今天整理书的时候发现，这次带回来的书里面有六本书在北京大暴雨中遭殃的比较厉害，有些心疼，两本是Edward，两本陈冠中的，一本画册，一本给罗老带的书损害的比较严重要托朋友重买。不过一想到自己在大雨滂沱深夜一两点的街头站了两个小时没遇到危险还是会觉得是有造化的。吃堑长智。

可作为字典用途 嘻嘻 艺术家们都是小天使~~~~

有些艺术家的派别有争议，对艺术家的描述基本都是biography，艺术手法和风格鉴赏很少。

[世界畫家圖典_下载链接1](#)

书评

[世界畫家圖典_下载链接1](#)