

2024-2025

視藝書籍概覽

如對書籍有興趣，歡迎致電 95535374/Whatsapp 或電郵 lck.fce@gmail.com 與李先生聯絡以便報價，謝謝

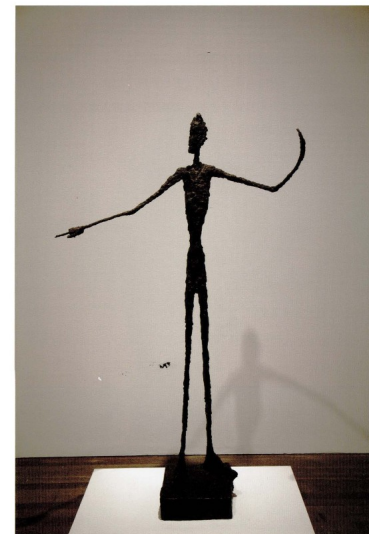
CONTENTS

第一部 很久很久以前 006-047

01 畫個圈圈詛咒你 藝術的起源	008
02 噓，故事開始了 西方文明的兩大源頭	014
03 生存還是毀滅，這是一個問題 生與死	024
04 女神與女漢子？ 古希臘 美的典範	034
05 有人模仿我的神殿？ 古羅馬 美的傳承	042
06 情緒是什麼？沒有聽說過 中世紀藝術與喬托	050
07 史上最牛左撇子？ 達文西	060
08 雖然我駝背，但我不是忍者龜 米開朗基羅	068
09 你才是媽寶男吧，哼 拉斐爾	076

第二部 文藝復興 048-095

10 快來抱大腿啊 麥第奇家族	082
11 丟了？誰丟了？ 杜勒	090
12 膠原蛋白，彈、彈、彈！ 貝尼尼	098
13 喝酒、賭博、打架的好孩子 卡拉瓦喬	106
14 不作死就不會死 林布蘭	114
15 魔鏡啊魔鏡 愛拉斯葛茲	122
16 爆炸的少女心 龐巴度夫人	130
17 死在浴缸也就算了，還被全世界圍觀！ 大衛	136
18 把我的腰修得細長一些 安格爾	144

《指示者》Pointing Man 1947
夏克捷爾 Alberto Giacometti

句句有梗的西洋藝術小史：藝術史很難嗎？有梗就不難， 腦補3萬年藝術史框架，迅速提升看展力 意公子

Description:

從史前到當代，多角度解讀 150 幅名畫經典，文藝復興、洛可可、新古典、超現實，一次通曉 20 個藝術流派，達文西、林布蘭、畢加索、達利，揭祕 40 位出國看展必知的大師故事

- ◎藝術的起源是畫個圈圈詛咒你？古希臘崇拜女神還是女漢子？
- ◎原來文藝復興前的藝術，「情緒」是什麼？大家從來沒聽說過……
- ◎達文西是史上最牛左撇子？卡拉瓦喬是喝酒、賭博、打架的藝術流氓？
- ◎大衛死在浴缸就算了，還被全世界圍觀！貴族庫爾貝就是矯情？
- ◎馬奈讓畫中人光著身子野餐？想想還真有點小激動！
- ◎印象派藝術家突然發現，照相機不僅「畫」得比他們像，還比他們快！
- ◎高更說：「不跑遠一點，我怕甩不掉梵谷……」
- ◎梵谷說：「我是你們大家最熟悉的陌生人啊。」
- ◎誰畫出了畫布上的 3D 大片？為何名畫這麼醜？也是藝術？
- ◎為何現代藝術家拼命去「畫得不像」？
- ◎你以為立體派已經夠大膽，但當代藝術卻讓你更加懷疑人生？！

第四部 浪漫與寫實 152-183

19 哥來告訴你什麼是浪漫 德拉克洛瓦	154
20 貴族就是矯情 席爾貝	162
21 粒粒皆辛苦 米勒	170
22 今天中午吃什麼好？ 羅丹	178

第五部 印象派 184-233

23 光著身子野餐？想想還有點小激動啊 馬奈	186
24 來 張 1919 年的《睡蓮》壓壓驚 莫內	192
25 誰還沒點兒特殊嗜好？ 賈加	198
26 做人最重要的是開心 雷諾瓦	206
27 不跑遠一點，我怕甩不掉梵谷 高更	214

第六部 進入二十世紀 234-283

28 我是你最熟悉的陌生人 梵谷	220
29 畫布上的 3D 大片 塞尚	228
30 為何名畫這麼醜？ 審美的多元化	236
31 內心戲太多 表現主義	248
32 作夢去吧！ 超現實主義	256
33 這也是藝術？ 藝術的邊界	266
34 真作假時亦成真 普普藝術與超現實主義	276
後記	284
附錄 西方藝術主題 圖片來源	286 287

如對書籍有興趣，歡迎致電 95535374/Whatsapp 或電郵 lck.fce@gmail.com 與李先生聯絡以便報價，謝謝

目錄	CONTENTS	#01	#02	#03	#04	#05	#06	#07	#08	#09	#10	#11
		序言 照亮世界的一道光	繪畫的爸爸	天堂之門	有錢人究竟在想什麼？	愛的小木桶	神與肌肉人（上）	神與肌肉人（下）	無敵是寂寞	文藝復興之夢	文藝復興成功學	結語 文藝復興根本不存在
		聖方濟	喬托	布魯內雷斯奇	麥爾奇家族	波提切利	米開朗基羅	米開朗基羅	達文西	拉斐爾	提香	瓦薩利
		6	24	42	62	74	88	118	152	188	220	244

再看聖母瑪利亞兩邊的人，立體感會更加明顯。

其他畫家的畫中，兩邊的人物都是堆在那兒或者飄在半空中的，而喬托筆下的人物，感覺真的是「由遠到近」排列的！

世界太無聊，我們需要文藝復興【暢銷版】：9位骨灰級的藝術大咖，幫你腦袋內建西洋藝術史

Description:

「什麼是文藝復興？」大多數的書都會以這個問題開頭……接著，資深學者或是權威專家會從歷史、政治、宗教等領域展開討論……作者涉獵的範圍有多廣，那本書就有多厚，結果啃完整本書，還是不知道文藝復興是什麼。

實際上，用最簡單的話解釋文藝復興，兩個字就夠了：復古！！復古，說白了就是「復興古代文明」。好好的為什麼要復古呢？很簡單，就是覺得當下的生活太無聊了，創新又太麻煩，於是就把老祖宗的東西翻出來玩玩。沒想到還玩出了新花樣，於是就成了潮流……

·喬托—文藝復興之父，他的畫有表情、有靈魂，一看就入戲。就好比第一代 iPhone，它誕生的那一刻，閃瞎了所有人的眼。

·布魯內雷斯奇—為了方便大家記憶，簡稱「小基基」，五十年沒天花板的爛尾樓，靠他完美對抗地心引力，讓百花大教堂成功封頂。

·米開朗基羅（米肌）—徹頭徹尾的實幹家，24歲籌到人生第一桶金。細看他的西斯汀壁畫，裡面都是肌肉男 & 肌肉女，感覺就像健身教練在開年會……

·達文西—畫家、雕刻家、建築師、音樂家、數學家、工程師、發明家、解剖學家、地質學家、植物學家、作家……，維基百科裡的總結，漏了一個很重要的頭銜：愛挖坑，但不愛填坑的「坑王」。

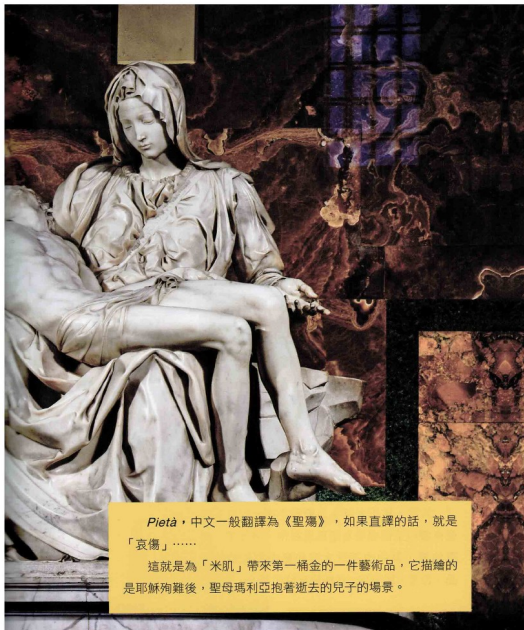
·拉斐爾—處女座年青，畫如其人的小鮮肉。脾氣好，人又帥，畫誰誰美的人肉美顏相機。能有一張他的肖像畫，就相當於請安藤忠雄給你家設計房子，活著時有面子，死了還能當傳家寶。

·波提切利—畫出烏菲茲美術館鎮館傑作的無敵能量王，一生未娶痴情人……

·提香—成功學的骨灰級教父，威尼斯畫派一哥，就是懂得讓客戶爽。

·瓦薩利—在判定自己的時代很偉大之後，他盡其所能地留下痕跡，如果有機會去佛羅倫斯，就會發現他的名字貫穿著整個文藝復興時期。

·麥爾奇家族—風光了上百年的家族，就這樣從地球上消失了！任你再怎麼厲害，最終還是不過 DNA。

Pietà，中文一般翻譯為《聖憐》，如果直譯的話，就是「哀傷」……

這就是為「米肌」帶來第一桶金的一件藝術品，它描繪的是耶穌殉難後，聖母瑪利亞抱著逝去的兒子的場景。

所以說，這幅畫牛就在這裡，在沒有語言，完全不用背景音樂的情況下，只靠人物的表情和動作，在一個二維平面上營造出了一種緊張的氣氛。這就是達文西最擅長的絕招——

通過動作表現內心世界。

當耶穌說出這句話的一瞬間，有的人很憤怒（準備拿刀砍人的彼得），有的人很激動（站起來的聖巴多羅買），有的人很驚訝（安德烈），還有一個很莫名的，好像在打瞌睡沒聽到（約翰）……

只有一個人，肢體下意識地往後仰了一下，右手擰了一下錢袋（裡面有出賣耶穌換來的金幣）……這個人，就是叛徒猶大。

這種肢體語言，可以說是影帝級別的了。

如對書籍有興趣，歡迎致電 95535374/Whatsapp 或電郵 lck.fce@gmail.com 與李先生聯絡以便報價，謝謝

目錄 Contents

序——好久不見，新版序言	6
第一章 逃犯——卡拉瓦喬 Caravaggio	9
第二章 光影大師——林布蘭 Rembrandt	37
第二章 奇才——泰納 J. M. W. Turner	61
第四章 彩虹——康斯塔伯 John Constable	87
第五章 傳奇人物——杜勒 Albrecht Dürer	115
第六章 叛逆分子——庫爾貝 Gustave Courbet	149
第七章 謎男子——維梅爾 Jan Vermeer	177
第八章 黃金之吻——克林姆 Gustav Klimt	221
第九章 怪才橫溢——席勒 Egon Leo Adolf Schiele	255

泰納愛畫各種風暴，他筆下的風暴也總能給人驚心動魄的感覺。關於暴風雪的畫法，還有一種說法是，泰納受到了當時新興的電磁學理論的影響……

是不是有那麼點兒意思？

《暴風雪》
Snow Storm 1842

這些謎樣藝術家，太有事：9大怪咖，神祕不可測，不可告人的，都藏在畫中？！

顧爺

Description:

藝術細胞是天生的，後天長出來的都是癌細胞……但審美細胞絕對可以培養。顧爺說：「所謂藝術，只是一個人或者一群人的浪漫，它也有愛情的八卦、人生的苦難，它能讓你心酸，也能讓你笑翻天！」他談藝術，一周粉絲翻三倍，迅速引起135萬人回響，4萬多次關注，近5千條留言！顧爺說：「其實，繪畫的門檻並不高。當我們欣賞繪畫作品時，總想把它看懂，但我覺得，只要你覺得這幅畫好看，看著舒服，那它就是一幅好畫。」

卡拉瓦喬--狂野不羈的逃犯/把自己畫成斬首，黑幫老大饒他不死
林布蘭--很衰又很強的光影大師/畫完《夜巡》就衰神附身破產了
泰納--心機の奇才/偷偷補畫
康斯塔伯--癡情的氣象預報員/看他畫的烏雲，讓人有穿上大衣帶傘的衝動
杜勒--愛擺細節的畫神/把自己畫成神，我保佑我自己
庫爾貝--叛逆成性的狂人/用自畫像迷倒上萬女粉絲，成功自我經營
維梅爾--神祕的藝術怪客/光憑三十幾幅畫，就登上超級大師的寶座
克林姆--藝術加設計的雙料奇才/他愛貓，更愛女人，毫不避諱自己對性愛的狂熱
席勒--維也納的藝術之神/從小就是怪小孩，老師口中百年一遇的奇才

泰納生活的那個年代，正是英國的工業革命的時代。在當時，科學和藝術並沒有像現在劃分得那麼清楚，科學家和藝術家常常在同一棟大樓裡辦公。泰納自己也算得上是工業革命的先鋒，他的作品中也經常會出現一些當時先進的科技元素。

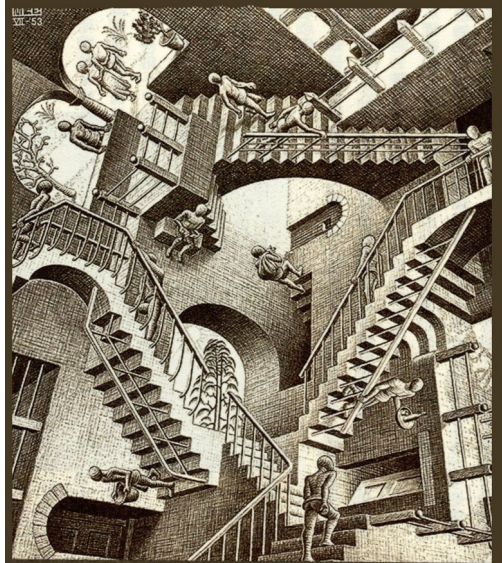
這是泰納表現工業革命的一幅比較重要的作品——《被拖去解體的戰艦無畏號》。看過電影《007：空降危機》（Skyfall）的朋友可能會對這幅畫有些印象——一艘名為「無畏號」的老式戰艦在夕陽下被拖去解體，這幅畫在英國絕對算得上是國寶級作品。因為它不僅是藝術，也是歷史。

「無畏號戰艦」名字聽上去就很厲害，那麼大的一艘船，卻被一艘體積比它小那麼多的蒸汽船拖着。表現了舊的技術被新科技取代，有了蒸汽動力，帆船再大有什麼用？我覺得這幅畫也體現了「泰神童」的聰明之處：這個場景在守舊派看來，是戰功赫赫的「無畏號」在夕陽中完成它的最後一段航行，有些淒涼的感覺；而在創新派的眼裡，這個場景可以被理解為日出，又有一種生機勃勃的感覺。因此，也可以說這是一幅非常討巧的作品。

《被拖去解體的戰艦無畏號》The Fighting Temeraire Tugged to Her Last Rest to Be Broken up 1839

如對書籍有興趣，歡迎致電 95535374/Whatsapp 或電郵 lck.fce@gmail.com 與李先生聯絡以便報價，謝謝

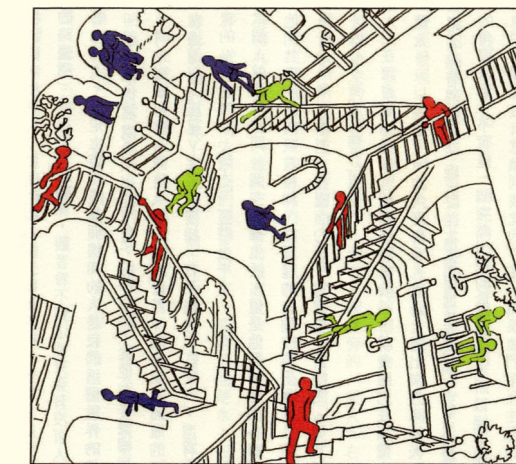

Relativity — Escher
date. | 1953年 media. | 石版畫 dimensions. | 28cmx29cm
M. C. Escher's "Relativity" ©2021 The M. C. Escher's Company-Holland.
All right reserved. www.mcescher.com

各界讚賞	01	《處決珍 葛蕾》	德拉羅什	8
	02	《晚鐘》	米勒	20
03	《卡洛斯一世的肖像》	米蘭達	30	
	04	《侍女》	維拉斯蓋茲	42
05	《相對論》	艾雪	54	
06	《雷卡米耶夫人的肖像》	熱拉爾	68	
07	《伯利恆虐殺嬰兒》	布勒哲爾	80	
08	《耶穌受洗》	委羅基奧	94	
09	《莎樂美》	比亞茲萊	104	
10	《發現荷羅芬尼斯的遺體》	波提切利	118	
11	《偉大的紅龍和日光蔽體的女人》	布雷克	128	
12	《嘉百麗與姊妹》	楓丹白露畫派無名畫家	138	
14	《奧德修斯與塞壬女妖》	德拉波	162	
15	《聖喬治屠龍》	卡巴喬	172	
16	《杜爾博士的解剖學課》	林布蘭特	182	
17	《在瘋人院》	霍加斯	194	
18	《阿諾菲尼的婚禮》	艾克	204	
19	《少女夏洛特》	亨特	216	
20	《死亡之島》	勃克林	226	
21	《以馬忤斯的晚餐》	米格倫	236	
22	《哭泣的女人》	畢卡索	250	
解說 小池昌代	262			
	268			
參考文獻				

268

262

膽小別看畫II：西洋名畫中恐怖又迷人的秘密故事與闇黑歷史

中野京子

Description:

本書收錄22幅15至20世紀的西方經典名畫，在賞畫的同時除了深深著迷於畫家高超細膩的繪畫技法之外，或許你也被畫作背後暗藏的人性黑暗面所吸引而不自知。

德拉羅什〈處決珍·葛雷〉、米勒〈晚鐘〉、波提切利〈發現荷羅芬尼斯的遺體〉、畢卡索〈哭泣的女人〉……等精彩畫作，在日本知名藝術史作家中野京子筆下，被解讀成一篇篇精彩絕倫的短篇小說。

隱藏在畫家或畫作背後不為人知的神祕故事與人性醜陋面，還有那些意想不到的憎恨、殘酷、嫉妒、妄想等驚人情節，顛覆你對名畫的優雅想像。

德拉羅什〈處決珍·葛雷〉——宮鬥的幕後推手竟是自己的父親與公公？

米勒〈晚鐘〉——女人腳下籃子可能是裝有嬰兒屍體的棺材？

波提切利〈發現荷羅芬尼斯的屍體〉——是某位有青年戀屍癖的人所訂製的畫作？

魯本斯〈帕里斯的裁判〉——女神的巡美爭奪戰最後竟導致一個國家的滅亡？

霍加斯〈在瘋人院〉——有錢人會特別付錢去瘋人院觀賞病人發作的樣子？

勃克林〈死亡之島〉——充滿死亡意象的畫作居然是家中必備裝飾品？