

早期巴洛克到印象主義之前的法國繪畫

French Painting between the early Baroque and the advent of Impressionism

授課教師：Sergiusz Michalski

上課時間：103 年 2 月 17 日~ 103 年 4 月 16 日

週（二）、（三）下午 2:00-5:00

上課地點：藝術史研究所 406 教室

一、課程簡介

本課程以法國繪畫兩百多年來的發展為主軸，從十七世紀法國的卡拉瓦喬後繼者（烏偉 Vouet、圖尼埃 Tournier、拉突爾 De LaTour）開始，一直探討到 1860 年代的繪畫。從 1860 年開始後的十年間，學院派逐漸走下坡，與 1648 年初建時期的皇家繪畫學院 (*Académie Royale de Peinture*) 相較起來，沒什麼進步；此時，印象派卻逐漸興盛。課程內容也會全面分析多位傑出法國畫家的作品：拉突爾 (LaTour)、普桑 (Poussin)、洛漢 (Lorrain)、華鐸 (Watteau)、布雪 (Boucher)、弗拉戈納爾 (Fragonard)、夏丹 (Chardin)、格勒茲 (Greuze)、大衛 (Jacques-Louis David)、吉洛底 (Girodet)、安格爾 (Ingres)、傑利柯 (Géricault)、杜米埃 (Daumier)、庫爾貝 (Courbet)，以及格蘭維爾 (Grandville)、多雷 (Doré)、德拉羅什 (Delaroche)。分析作品同時，將一併探討與當時法國歷史、文化相關聯的社會與政治事件。另外，學院制度傳統、沙龍展所扮演的腳色，以及法國古典主義戲劇，如高乃依 (Corneille) 及拉辛 (Racine) 的作品，對於歷史畫、巴洛克繪畫的戲劇性瞬間 (dramatical moment) 理論之影響，也納入課程內容。分析作品時，早期巴洛克 (Early Baroque)、普普桑式古典主義 (Poussinesque classicism)、魯本斯風格 (Rubénisme)、洛可可 (Rococo)、早期新古典主義 (Early Neoclassicism)、古典主義 (Classicism)、浪漫主義 (Romanticism) 及寫實主義 (Realism) 等繪畫風格，可作為評斷的參考，但並非每件作品都可用單一風格一以蓋之。法國大革命時期及拿破崙時期 (1789-1815) 的藝術為本課程另一項重點，同時期的藝術評論：十八世紀狄德羅 (Diderot) 的 *Salonniers* 及十九世紀的波特萊爾 (Baudelaire)、尚弗勒里 (Champfleury) 所扮演的腳色也會列入探討。

二、教學進度與主題

週次	No.	日期	單元名稱
一	1.	2/18 (二)	1610 至 1870 年，法國藝術的歷史、政治與社會背景
	2.	2/19 (三)	法國卡拉瓦喬運動與勒拿兄弟(Le Nain)
二	3.	2/25 (二)	普桑(Poussin)及法國古典主義初期
	4.	2/26 (三)	普桑(Poussin)、尚帕涅(Champagne)及洛漢(Lorrain)
三	5.	3/4 (二)	勒布朗(Le Brun)：學院及凡爾賽宮廷作畫
	6.	3/5 (三)	夸佩爾家族與法國巴洛克繪畫的戲劇化效果
四	7.	3/11 (二)	華鐸(Watteau)及他的藝術圈子—朗克雷(Lancret)、佩特(Pater)
	8.	3/12 (三)	布雪(Boucher)、弗拉戈納爾(Fragonard)及 1750 年代畫家
	9.	3/14 (五)	維恩(Vien)、格勒茲(Greuze)及早期新古典主義的問題
五	10.	3/18 (二)	大衛(Jacques Louis David)及法國大革命藝術
	11.	3/19 (三)	大衛、吉洛底(Girodet)、格林(Guérin)、吉拉爾德(Gérard)及拿破崙戰役繪畫
六	12.	3/25 (二)	安格爾(Ingres)及新古典主義畫家
	13.	3/26 (三)	浪漫派運動(傑利柯(Géricault)、德拉克洛瓦(Delacroix))與格蘭維爾(Grandville)
七	14.	4/1 (二)	多雷(Doré)、杜米埃(Daumier)及寫實主義的出現
	15.	4/2 (三)*	庫爾貝(Courbet)
八	16.	4/8 (二)	風景畫及巴比松畫派
	17.	4/9 (三)	1860 年代及印象主義的到來
	18.	4/11 (五)	《講座》1650 年間法國繪畫：強烈情感及戲劇性剎那的表現

*備註：師大行事曆—校際活動日放假

三、參考書目

通論類書籍（專書不包含在內）

Anthony Blunt, *Art and Architecture in France 1500-1700*. New Haven & London 1999

Albert Boime, *The Academy and French Painting in the Nineteenth-Century*. London 1971

Albert Boime, *Art in the Age of Revolution*, Chicago 1987.

Philippe Bordes, Regis Michel (ed.), *Aux armes et aux arts. Les arts de la Révolution*. Paris 1988

Jean Bouret, *The Barbizon School and Nineteenth-Century French Landscape Painting*.

London 1973

Anita Brookner, *The Genius of the Future. Studies in French Art Criticism: Diderot, Stendhal, Baudelaire, Zola, the Brothers Goncourt, Huysmans*. London 1971

André Chastel, *French Art, Ancien Régime 1620 – 1775*. Paris 1996

T. J. Clark, *The Absolute Bourgeois. Artists and Politics in France 1848 – 1851*. Princeton 1982

Philip Conisbee, *Painting in Eighteenth-Century France*. London 1981

Thomas E. Crow, *Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris*. New Haven &

London 1985

Ulrich Finke (ed.) *French 19th-century Painting and Literature*. Manchester 1972

Michael Fried, *Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot*.

Chicago & London 1988

Walter Friedlaender, *David to Delacroix*. Cambridge, Mass. 1966

Michael Levey, *Painting and Sculpture in France 1700-1789*. New Haven & London 1993

Michael Marrinan, *Painting Politics for Louis-Philippe*. New Haven & London 1988

Alain Mérot, *French Painting in the Seventeenth Century*. New Haven & London 1995

Robert Rosenblum, *Transformations in late Eighteenth-Century Art*. Princeton 1967

David Wakefield, *French Eighteenth-Century Painting*. London 1984

Gerald Weisberg (ed.) *The Realist Tradition*. Cleveland 1980

Christopher Wright, *The French Painters of the Seventeenth-Century*. Boston 1985

展覽目錄

De Watteau à David. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 1975

French Painting 1774-1830. The Age of Revolution. Detroit 1975

France in the Eighteenth-Century. Royal Academy, London 1968

Colin B. Bailey (ed). *The Loves of the Gods. Mythological Paintings from Watteau to David*.

Fort Worth, Philadelphia 1991/92.