

美術史は理論である

第一章 イタリア・ルネッサンスとマニエリスム

- 01 私は絵画に命を与えた人間である ジョット 6
- 02 ああ、遠近法は何と素晴らしいものか ウッチェロ 10
- 03 細長いヴァーナスは天上的な美の表現 ボッティチェリ 14
- 04 絵画は「世界を映す鏡」である ダウインチ 18
- 05 自然を超え、古代を凌駕した ミケランジェロ 22

第二章 北方ルネッサンスの画家たち

- 11 「私に能うるかぎり」細密に ファン・エイク 52
- 12 現実の怪奇を描いた最後の中世人 ボス 56
- 13 自らをキリストになぞらえた正面自画像 テュラー 60

第三章 バロックおよびロココ芸術

- 17 崇高と邪悪が同居するリアリズム カラヴァッジオ 82
- 18 いったいこの画家は絵の具に血を混ぜるのか リュベンス 86
- 19 いったい絵はどこから始まるのか？ ペラスケス 90
- 20 明暗を描き、明暗に生きた私 レンブラント 94

- 06 盛期ルネッサンスを代表する優美 ラファエロ 26
- 07 時代を先取りした自由奔放な筆致 ティツィアーノ 30
- 08 洗練美を至上としたマニエリスタ プロンスイーノ 34
- 09 森羅万象から生まれた「ダブレイメージ」 アルチンボルド 38
- 10 神秘と情熱の個性派アーティスト エルグレコ 42

- 14 血だらけのキリストは偉大な激情表現 グリコネヴァルト 64
- 15 官能をくすぐる裸体画の利益 クラナツハ 68
- 16 教訓や風物を描写したイラスト画家 ブリュゲル 72

- 21 テクノロジーがもたらした詩的世界 フェルメール 98
- 22 雅宴画を創始したロココの天才 ヴァトー 102
- 23 純粋な視覚の悦びを追求した静物画家 シヤルダン 106
- 24 あくまで軽快に、あくまで直観的に ゲインズバラ 110

第四章 新古典主義、ロマン主義、写実主義

- 25 芸術の熱狂と革命の熱狂に生きた ダヴィッド 120
- 26 冷たい情熱で描いた形態のエロス アンゲル 124
- 27 輝く色彩にあふれる感情のドラマ ドラクローワ 128
- 28 近代の不条理は怪物を生む ゴヤ 132
- 29 真実は想像力の宇宙の中に プレイク 136

第五章 印象主義から後期印象主義へ

- 35 激怒した観衆 マネ 166
- 36 その動き！ その瞬間！ ドガ 170
- 37 光の印象を追い続けた！ モネ 174
- 38 私は、女を真ん中の足で描く ルノワール 178
- 39 自然を円筒、球、円錐に見立てて描く セザンヌ 182

第六章 象徴的傾向と十九世紀末美術

- 44 女は天使であり、そして娼婦である ロセッティ 208
- 45 見えないもの、感じるものだけを描く モロー 212
- 46 花は眼珠、蝶は靈魂 ルドン 216
- 47 純粹美術を見つけた「美しき聖画像のナビ」ドニ 220

- 30 光のスクタクルを克明に描写 ターナー 140
- 31 無限への扉を開く崇高な風景 フリードリヒ 144
- 32 何気ない筆致を駆使した「森の画家」コロ 148
- 33 額に汗して汝のパンを食へよ ミレー 152
- 34 天使は描かない。なぜなら見えないから ケールベ 156

- 40 世界は色彩の粒子でできている スーラ 186
- 41 腐敗した西欧から神秘の熱帯へ ゴッギャン 190
- 42 赤と緑で、人間の恐ろしい情念を描いた ファン・ゴッホ 194
- 43 ベルエボックに花咲いたボスター芸術 トゥルーズロートレック 198

- 48 小さな嘘を重ねて大きな真実を作る ボナール 224
- 49 金色の意匠に包まれた世紀末の恍惚 クリムト 228
- 50 自然をつらぬく叫びを聞いた！ ムンク 232

第七章 二十世紀の美術

51 色彩を解放し、絵画を単純化した マティス 242
 52 絵画とは、破壊の集積にはならない ビカソ 246
 53 絵の具と絵筆で祈りを捧げた ルオー 250
 54 空想と現実の果てしない混同 ルソー 254
 55 構成はリズム、色彩は音 カンディンスキー 258

56 あらゆるものは意味がない デュシャン 262
 57 柔らかい時計は時間と空間のチーズ ダリ 266
 58 「実存主義のカウボーイ」だどろ ポロック 270
 59 アメリカ国旗を描く夢を見た ジョーンズ 274
 60 僕は退屈なのが好きだ ウォーホル 278

参考図版

282

あとがき

288

索引

295

本文図版……中ザワヒデキ
 画家プロフィール執筆……藤原えりみ
 ブックデザイン……wafusa di.

第一章 イタリア・ルネッサンスとマニエリスム

ジオット
 ウツチエロ
 ボッティチエリ
 ダ・ヴィンチ
 ミケランジェロ
 ラファエロ
 ティツィアーノ
 ブロンスイーノ
 アルチンボルド
 エル・グレコ