

藝術史

101

Art History One-0-One

從印象派到超現實主義

王德育 著

書籍編碼 1PAR0001

藝術史 101：從印象派到超現實主義

作者 王德育

主編 何珮琪

封面設計 蔡早

內頁編排 活字

校對 謝惠鈴

社長 郭重興

發行人暨出版總監 曾大福

出版 活字出版 LivingLetters Press

231 新北市新店區民權路 108-4 號 8 樓

發行 遠足文化事業股份有限公司

地址 新北市新店區復興里民權路 108 之 2 號 9 樓

電話 02-2218-1417

傳真 02-8667-1891

Email service@bookrep.com.tw

客服專線 0800221029

法律顧問 華洋國際專利商標事務所 蘇文生律師

印刷 成陽印刷股份有限公司

初版 2015 年 6 月

定價 340 元

ISBN 978-986-91580-1-5 (平裝)

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

藝術史 101：從印象派到超現實主義 / 王德育作. -- 初版.

-- 新北市：活字出版：遠足文化出版，2015.05 面；公分

ISBN 978-986-91580-1-5(平裝)

1. 藝術史 2. 文集

909.407 104007000

目次 CONTENTS

06 自序

08 推薦序

林亞偉
蕭博中

10 達文奇與達利的《最後的晚餐》
——遙隔四百五十年的聖餐禮

22 印象派繪畫的改革與創新
十九世紀的前衛藝術

34 美好時代的印象派
巴黎的美好時代

52 點描法的真正意涵
從光影的色點到永恆的存在

64 點描法的演變與影響
從永恆的存在到愉悅的動感

82 梵谷與高更在阿爾
短暫交會時互放的光彩

98 梵谷晚期的掙扎與期盼
星空下的悲惻歲月

110 高更的何去何從
夢碎魂斷大溪地

122 特立獨行的莫迪里亞尼
無眸的眼睛，永恆的凝視

134 夏嘎爾在巴黎
緬懷過往，展望未來

146 曼瑞藝術中的女人
情慾的挫折與昇華

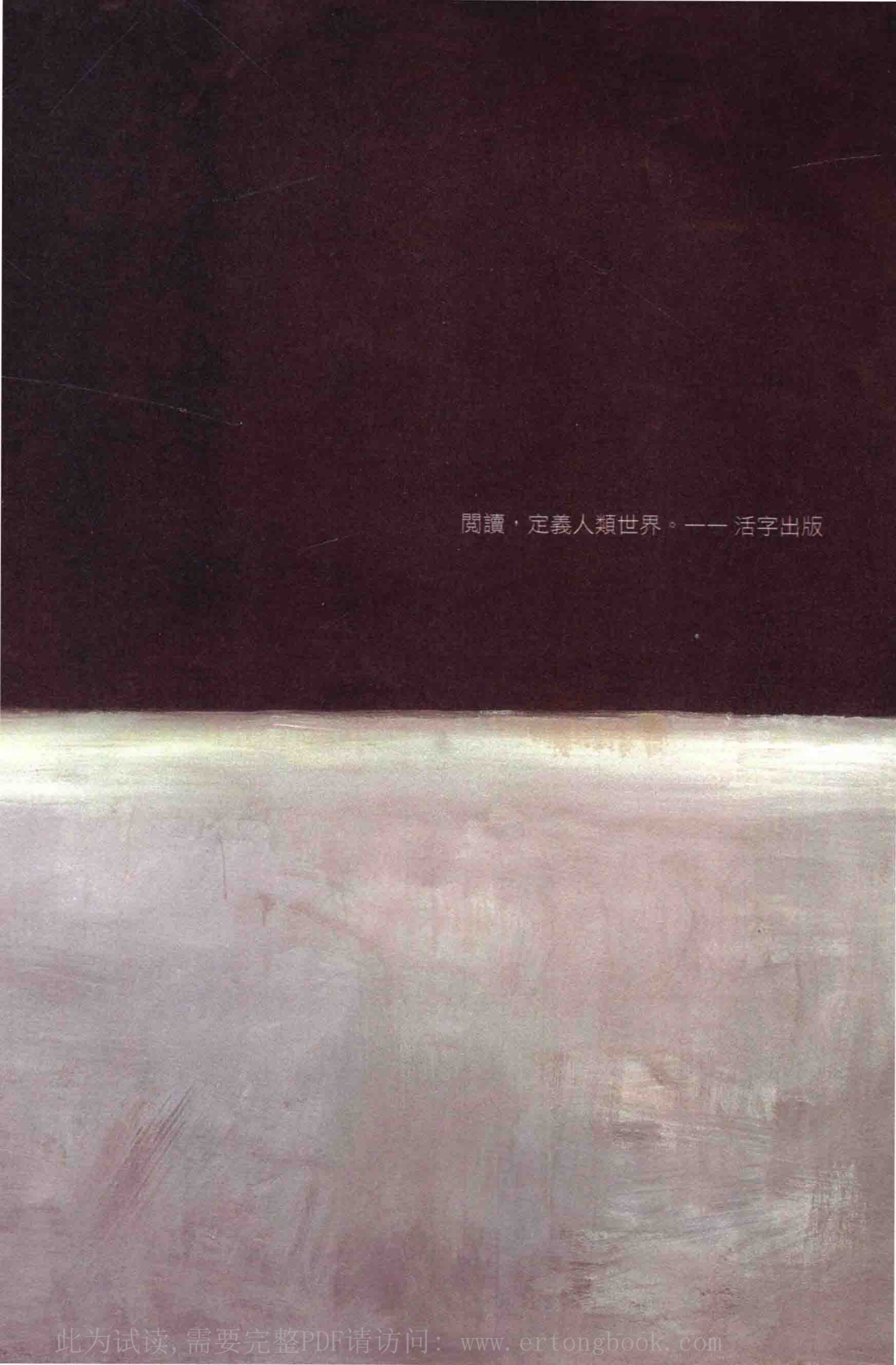
158 從《馴悍記》到《女馴獸師》
西方藝術中的兩性關係

168 柏林達達的漢娜·赫許
對兩性關係的批判

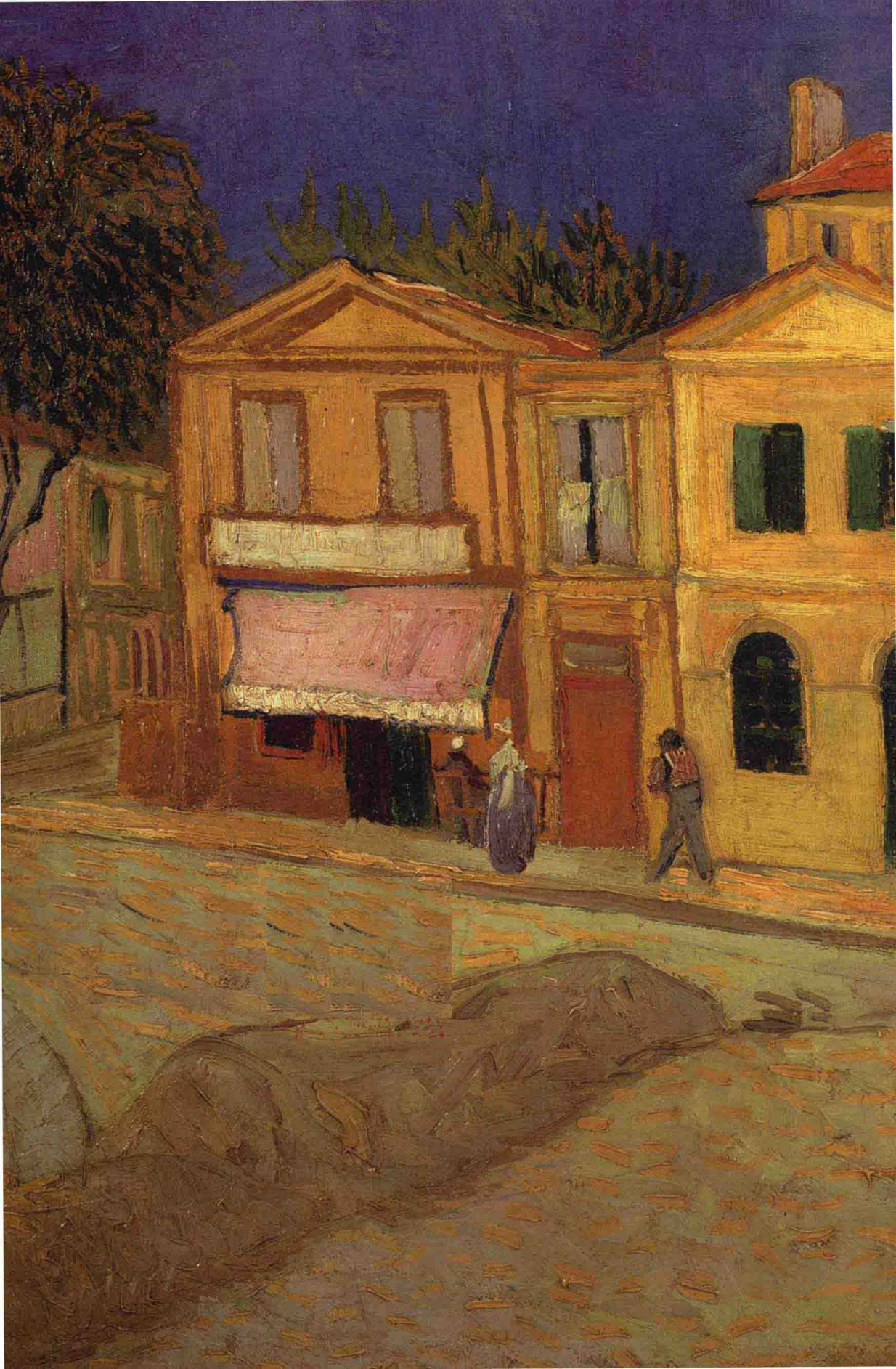
180 從達達到超現實的
馬克思·恩斯特
佛洛伊德學理的視覺化

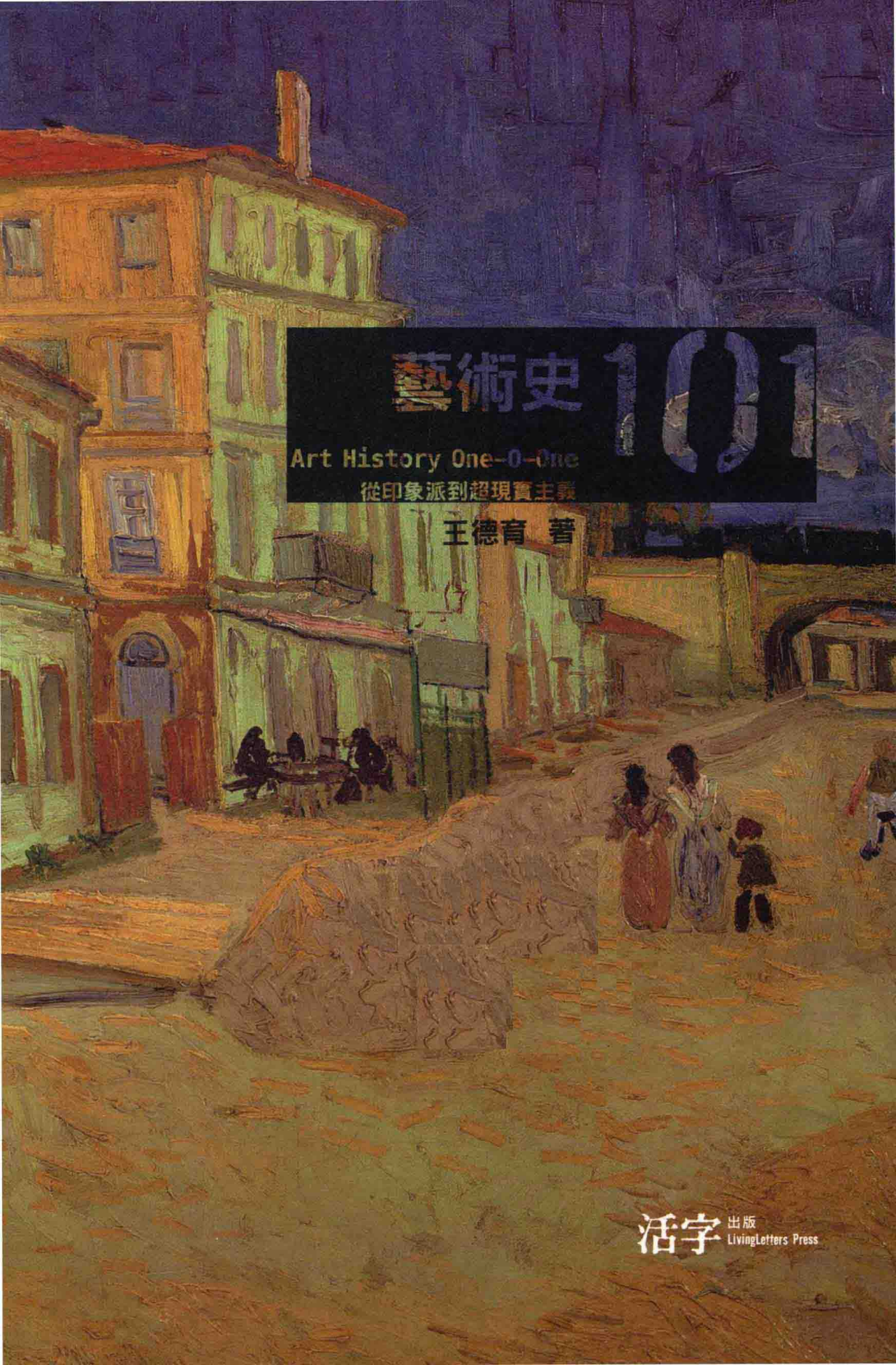
192 超現實主義的馬克思·恩斯特
隱藏在「洛普洛普」的自我

204 附錄
本書提到的藝術家人名中外文對照表

The background is an abstract composition. The top half is a solid, dark, almost black, textured area. The bottom half is a lighter, more complex texture with shades of grey, white, and muted colors like pink and blue, resembling a watercolor or a heavily textured surface. The transition between the two halves is a thin, horizontal line.

閱讀，定義人類世界。—— 活字出版

An impressionist painting of a street scene. On the left, a multi-story building with a red roof and a chimney is visible. The street is filled with figures: a group of people sitting at a table on the left, and a family (two women and a child) walking on the right. The foreground shows a large, textured pile of earth or debris. The sky is a deep, dark blue. The overall style is characterized by visible brushstrokes and a rich, warm color palette.

藝術史

101

Art History One-0-One

從印象派到超現實主義

王德育 著

活字 出版
LivingLetters Press

目次 CONTENTS

06 自序

08 推薦序

林亞偉
蕭博中

10 達文奇與達利的《最後的晚餐》
——遙隔四百五十年的聖餐禮

22 印象派繪畫的改革與創新
十九世紀的前衛藝術

34 美好時代的印象派
巴黎的美好時代

52 點描法的真正意涵
從光影的色點到永恆的存在

64 點描法的演變與影響
從永恆的存在到愉悅的動感

82 梵谷與高更在阿爾
短暫交會時互放的光彩

98 梵谷晚期的掙扎與期盼
星空下的悲惻歲月

110 高更的何去何從
夢碎魂斷大溪地

122 特立獨行的莫迪里亞尼
無眸的眼睛，永恆的凝視

134 夏嘎爾在巴黎
緬懷過往，展望未來

146 曼瑞藝術中的女人
情慾的挫折與昇華

158 從《馴悍記》到《女馴獸師》
西方藝術中的兩性關係

168 柏林達達的漢娜·赫許
對兩性關係的批判

180 從達達到超現實的
馬克思·恩斯特
佛洛伊德學理的視覺化

192 超現實主義的馬克思·恩斯特
隱藏在「洛普洛普」的自我

204 附錄
本書提到的藝術家人名中外文對照表

自序 藝術史 101：從印象派到超現實主義

王德育

一定有讀者對書名《藝術史 101》為何採用數字「101」感到好奇，在訂定書名的過程中幾經腦力震盪，後來採用「101」，當然是有其意涵。

臺灣，提到「101」，就會聯想到眾所周知的最高樓地標；而在美國，「101」則是大學各科系入門必修課的課程編碼。

在臺灣和美國，「101」各有不同的意涵，對前者意謂「最高聳」，對後者則意謂「最基礎」。本書《藝術史 101》結合雙重意涵，是希望藉此書「深入淺出」的論述，開啟大眾讀者對藝術史的興趣，逐漸增進對藝術史的瞭解；並期望這本書可以有助藝術工作者展開高遠的視野，思索如何重新詮釋和轉化傳統的美感，而開創自己的獨特風格。

15 篇專文的詳實分析

西洋藝術史淵遠流長，藝術主義風起雲湧，各自開創卓越的藝術風格。從印象派到超現實主義的各流派中著名的藝術家不計其數，這本《藝術史 101》彙集 15 篇專文，每篇專文各有個別議題，從大家耳熟能詳的十九世紀前衛藝術「印象派繪畫」開始論述，依序解析新印象派繪畫「點描法」、後印象派的梵谷和高更、巴黎派的莫迪里亞尼和夏嘎爾、達達運動的唯一女性藝術家漢娜·赫許、到超現實主義的達利、曼瑞、恩斯特。就這些著名的藝術家及其重要畫作，予以詳實地分析闡釋。

本書的論述重點：印象派繪畫如何運用光學和色彩學的新理論來捕捉剎那的浮光掠影、如何呈現巴黎的「美好時代」；新印象派「點描法」如何以色點來傳達永恆的存在與愉悅的動感；梵谷與高更在阿爾的短暫交會，互相激盪出怎樣的光彩、梵谷又是如何轉化昇華他的悲惻、以及高更為何魂斷大溪地；莫迪里亞尼的無眸肖像畫何以扣人心弦、夏嘎爾如何以繪畫表現他初抵巴黎時的心境；柏林達達漢娜·赫許如何以藝術表現提出她對兩性關係的批判、從十六世紀到二十世紀的西方藝術表現中，看似和諧但實質不對等的兩性關係又是如何遭替；曼瑞與馬克思·恩斯特又如何將佛洛伊德的學理視覺化；同樣都是表現《最後的晚餐》，

達文奇和達利兩位大師的各自詮釋和呈現，為何卻引發兩極化的評價。

出版藝術史的回響

過去數十年來，我從未間斷研讀熱愛的中西藝術史，除了陸續撰寫一些學術論文之外，我大都致力於將這大半生鑽研的藝術史以深入淺出的方式傳授給學生，或者藉校外演講的機會分享給愛好藝術的聽眾。聽課的學生或有緣的聽眾畢竟是少數，因此常有朋友和學生建議我何不撰寫藝術史，出版成書，可以廣為分享給大眾讀者。然而，對我而言，撰寫藝術史不難，對分享藝術史我也始終抱持熱誠，但出版專書的想法總是閃過念頭，無從實踐。主要原因是出版書籍涉及人脈與行銷通路等商業機制，非我專長；再則我不瞭解台灣讀者的閱讀興趣以及藝術類書籍的市場規模，即使有出版社願意出版，我擔憂出版社會因我而虧本，於心不忍。

承蒙主編何珮琪的賞識與策劃，《王德育的觀想藝見：西洋繪畫縱橫談》一書於2014年8月出版；更承蒙各界讀者與親朋好友的支持與愛護，《王德育的觀想藝見》第一刷上架兩個多月就二刷，對我真是一個莫大的驚喜和鼓勵。顯然，台灣還是有不少對藝術史有興趣的讀者，可見內容充實的書籍還是會得到各界讀者的共鳴與回響。

衷心感激各界讀者對前書的欣賞，給予我信心再度彙集專文成書，也感謝何主編的再度器重，《藝術史101：從印象派到超現實主義》才得以付梓。感謝《典藏投資》總編輯林亞偉的尊重和禮遇，提供專欄任憑我縱橫於古今藝術史，驅使我的動能按月完成一篇專文，才能有這一篇篇專文的產生。又承蒙林亞偉先生以及蕭博中先生於百忙之中撥冗撰寫推薦序，內人詹淑貞辛勤為我校訂，一路上相伴相隨，謹藉此致上衷心謝意。

鑒於坊間有關西洋藝術家的中文譯名有多種版本，而且諸多譯名與藝術家名字的原文發音有所出入，謹依照藝術家名字的各國原文發音，譯成發音較接近的中文。必也正名乎，特將本書中提到之藝術家的原文和中文譯名對照表附錄於後，俾便檢索。

推薦序 深入淺出的西方藝術史菁華

林亞偉 《典藏投資》雜誌總編輯

欣閱讀書共和國活字出版社出版王老師的第二本藝術專書《藝術史 101》，必須說，這將會是華人世界裡，難得的，深入淺出的西方藝術史菁華。

王老師這本書，主要談十九世紀到二十世紀初，風起雲湧的那個年代。第一篇，就是從達文奇那幅《最後的晚餐》說起，帶到近五世紀以來，諸多藝術家不約而同以聖經裡的這件重大典故，或是再詮釋，或是向達文奇致敬的創作；王老師走筆達利的《最後的晚餐》一作，為我們掀開從高度文藝復興時代到現當代藝術裡，那近五百年來的藝術密碼。

到了十九世紀與二十世紀交替之際，那是歐洲列強工業革命發展鼎盛，社會同時面臨前所未有重大變遷的時刻，過往的土地莊園制度瓦解，新興資本家出現，列強的殖民地擴張來到了頂峰，那是歐洲列強制霸的時代；也是藝術家求新求變，透過藝術之眼，為我們訴說世界的興替，那是多采多姿的年代；在戰爭的陰影下，黑暗與光明力量拉扯出無數的創作張力。名家輩出，各有際遇。這些藝術家的人生起伏，他們寫下那些新的藝術史篇章？這些藝術流派如何影響世界？在王老師的筆下，全部活靈活現躍然紙上，一掃人們對藝術評論艱澀難懂的印象，在吸收藝術知識的同時，讀來酣暢淋漓。而這，也是王老師從 2012 年撰寫《典藏投資》專欄迄今，我們許多讀者共同的讀後感。

而今，王老師《藝術史 101》專書的出版，一篇篇的文字，讓我們深陷其中，彷彿回到了那個世紀之交的大時代，咀嚼著藝術家的一件件作品，看著他們如何寫下藝術史。感謝王老師！

推薦序 平易近人，深入淺出

蕭博中 索卡藝術中心總監

2014年8月，王德育老師的新書《王德育的觀想藝見：西洋繪畫縱橫談》出版，在台北索卡藝術中心舉行新書簽書會，又適逢王老師的個展，迎來的賓客是索卡展覽有史以來最多的一次，祝賀的花籃多到必須擺放到藝術中心外面的走廊。當時盛大的場景猶歷歷在目，不到一年的時間，老師的第二本新書《藝術史 101：從印象派到超現實主義》又即將付梓，深感欣喜。

回想上課時王老師的旁徵博引、生動逸趣的講解，老師腦海內的知識迷宮存放不計其數的寶藏，因此老師可以在這麼短的時間內就再度匯聚成一本專書，應該不令人訝異。老師的專業素養不只有來自於學術界的肯定，連國際知名的佳士得拍賣公司都數次邀請老師撰寫展覽專論。不論是中國藝術、西洋藝術、韓國的「單色畫」抑或日本的「具體派」，不論文化範疇與年代，只要是有關藝術的領域，王老師自有一套條理分明的分析系統，以及他獨特的連貫古今藝術脈絡的看法，王老師信手拈來，為學生或藝術愛好者詳細解說，讓我們獲益良多。

一般人對於藝術史總是有若有似無的排斥跟恐懼，很大原因在於許多坊間的藝術文章總是辭彙艱澀。以我個人而言，在沒有瞭解每個字詞的意義之前，很難看得懂文章的內容，因此我常覺得藝術文章的閱讀門檻極高，長久以來，這種辭彙艱澀的藝術文章對於藝術的推廣極為不利。

王德育老師的藝術史文章裡沒有艱深的辭藻，有的只是一篇篇「深入淺出」的精采故事。老師精闢解析藝術家的癡狂天性是如何引導出永垂不朽的創作，老師的文章詳實闡述藝術的本質與信仰和文化的衝突與交融等等。王老師的專業藝術史解說不再是吊書袋，而是藝術圈的異數，王老師的這本《藝術史 101：從印象派到超現實主義》值得各位讀者好好閱讀。

藝術來自於最真實的靈魂，最純粹的自省。王德育老師不但是藝術史學者，也是藝術家，因為藝術史的專業，讓他在創作時面臨建立繪畫風格的挑戰，因此總是不斷自我質疑。由於王老師這樣的雙重專業素養，造就了他在藝術史解說上難能可貴的「平易近人」。

達文奇與達利的《最後的晚餐》

遙隔四百五十年的聖餐禮

同樣都是表現《最後的晚餐》，達文奇和達利兩位大師各自詮釋，各自表現，卻引發兩極化的評價。

達文奇《最後的晚餐》1495-1498

460 x 880 公分 米蘭的慈悲聖瑪利亞修道院教堂膳房

2014 年 11 月美國出版《佚失的福音書》（*The Lost Gospel*），此書是加拿大多倫多約克大學宗教學教授貝理·威爾森（Barrie Wilson）與知名作家辛夏·賈寇玻維奇（Simcha Jacobovici）所合著，其來源是根據大英圖書館收藏的西元 570 年以敘利亞文撰寫的羊皮手稿《約瑟與亞斯納斯》（*Joseph and Aseneth*）。書中敘述耶穌曾經與抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene）結婚，並且生下兩個孩子。

丹·布朗（Dan Brown）的 2003 年暢銷小書《達文奇密碼》（*The Da Vinci Code*）也曾經提出一種說法：達文奇《最後的晚餐》中描繪的約翰其實就是抹大拉的馬利亞；而耶穌與馬利亞之間的 V 字形空間是象徵「聖餐杯」；丹·布朗又

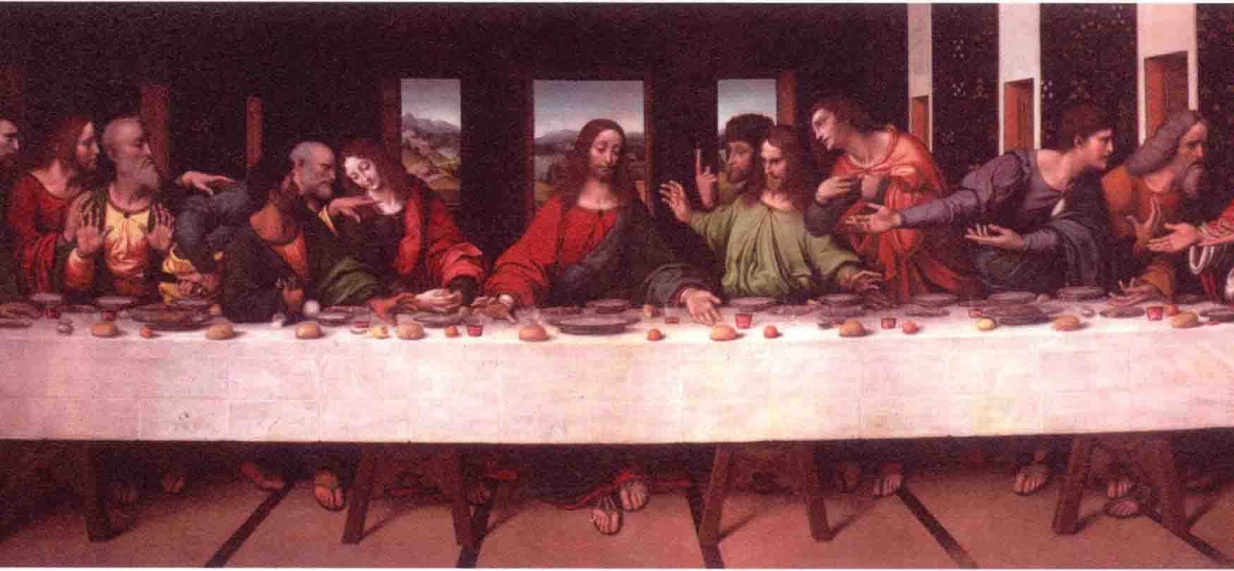

1 達文奇《最後的晚餐》1495-1498 460 x 880 公分

從字義的沿革提出「聖餐杯」意謂耶穌和馬利亞的血脈後裔，因而衍生亞瑟王的圓桌武士所找尋的聖餐杯其實就是耶穌的後裔。《佚失的福音書》或《達文奇密碼》的敘述是否屬實，教會、信徒或讀者各自解讀，各有定見。

米蘭的維多里歐·曼威烈二世藝廊（Galleria Vittorio Emanuele II）展出「雷歐納多 3：雷歐納多的世界」（Leonardo3-Il Mondo di Leonardo），展期從 2013 年 3 月至 2015 年 10 月，製作單位運用高科技方式解析達文奇的原作，並且參考相關的摹本，展出經過數位化的還原圖，顯現達文奇《最後的晚餐》（*The Last Supper*）^[1] 原作的人物細節和豔麗色彩。

眾所皆知，達文奇受米蘭史霍札公爵的委託，於 1498 年完成壁畫《最後的晚餐》，被視為曠世之作；達利受收藏家戴爾的鼓勵，在 1955 年繪製了《最後晚餐的聖禮》（*The Sacrament of the Last Supper*）^[2]，但在美國國家藝廊展出後，卻屢受神學家的譴責以及藝評家的批判。兩幅畫都是以耶穌與門徒之最後晚餐的歷史場景為創作主題，但達文奇和達利兩位大師各自詮釋和表現，卻引發兩極化的評價，頗值得我們審視和思考。

3 蔣皮耶特里諾《最後的晚餐》摹本 約 1520 油彩、畫布
英國倫敦皇家藝術學院（The Royal Academy of Art）

達文奇《最後的晚餐》的繪畫技巧

雷歐納多·達文奇（Leonardo da Vinci, 1452-1519）於 1482 年離開佛羅倫斯前往米蘭，為米蘭的魯多維寇·史霍札（Lodovico Sforza）工作，除了從事繪畫之外，並且設計節慶活動和軍事工程。史霍札在 1494 年擔任米蘭公爵後決定將慈悲聖瑪利亞修道院（Santa Maria delle Grazie）作為家族教堂和墓園，因此委任達文奇在修道院的膳房牆壁繪製《最後的晚餐》。

依據文獻記載，達文奇從 1495 年開始繪製，而於 1498 年完成，他的學生也有參與壁畫的繪製。達文奇《最後的晚餐》係描繪耶穌與門徒共度逾越節筵席的情景，這面《最後的晚餐》的對面牆則由咎瓦尼·達·蒙托法諾（Giovanni da Montorfano）繪製《基督被釘在十字架》（Crucifixion）。《最後的晚餐》在完成後即被視為曠世之作，有不少摹本，其中最著名的是達文奇的學生蔣皮耶特里諾（Giampietrino）作於 1520 年左右的同尺寸摹本 [3]。

傳統的**濕彩壁畫**（fresco）製作方式必須在灰泥尚未乾之前就完成繪畫。這時的達文奇正忙於製作「偉大的黏土馬」（史霍札公爵之父親的巨大騎馬像），又加上他向來作畫緩慢，因此達文奇沒有採用濕彩壁畫方式，而是採用一般在畫架作畫的方式，在乾透的灰泥牆面上直接繪畫，稱為**乾彩壁畫**（a secco）。

達文奇先在牆面塗上一層瀝青混合某種成份尚不明的乳香脂，再塗上一層打

蔣皮耶特里諾《最後的晚餐》
摹本細部

底塗料（*gesso*），他又採用當時的繪畫方式，先用卵彩畫底層，再用油彩畫表層。這種實驗方式雖然新穎，但可能是牆壁吸收水分後導致顏料剝落，當達文奇還在世時，這面壁畫就已經開始出現剝落的現象，隨著時日，損壞程度日趨嚴重。

谷爾咎·瓦薩里（*Giorgio Vasari*）曾經於 1556 年記載這面壁畫已損傷得相當嚴重，幾乎已無法辨識。因此，修道院人員於 1652 年甚至在這面牆耶穌的腳下開鑿一個通行的門，對《最後的晚餐》壁畫的損傷，無疑是雪上加霜 [1]。

當法國國王在 1499 年征服米蘭後，曾經想要剝下這面壁畫並帶回法國，幸虧他的顧問提出此舉將會嚴重損毀壁畫，這面壁畫才得以保留。拿破崙的軍隊在 1796 年佔據米蘭後，對這幅已經損傷模糊的壁畫更是不懂得珍惜，他們不但將膳房改成馬坊，軍人還用磚頭投擲門徒的頭部來取樂。1943 年，盟軍空襲中有一枚炸彈剛巧落在這個修道院膳房，屋頂與壁畫右側的整面牆都嚴重倒塌，幸好有堆放沙包保護，這幅壁畫才又得以存留。曾經幾度修復此畫，最近的一次修復是從 1979 年開始，至 1999 年完成，修復專家決定移除從前加畫的表層以及添補的部分，只保留達文奇的原作。

達文奇突破傳統的構圖

安德瑞亞·磔爾·卡斯塔紐（*Andrea del Castagno*）曾經於 1447 年為聖阿波羅尼亞修道院（*Sant'Apollonia*）的膳房繪製壁畫，上面描繪基督釘在十字架上、從十字架解下以及死後復甦；下面則畫《最後的晚餐》[4]。米開蘭基羅的老師多