

Abstract Art 抽象藝術

A
b
s
t
r
a
c
t

Anna Moszynska 著 黃麗絹 譯

A
r
t

西方的抽象藝術從二十世紀初開展以來，就

受到許多質疑與誤解，觀者也不知如何欣賞。

本書從藝術史的角度詳述抽象藝術發展的起

源、歷經的形式變化，並且探討它在不同時空

出現的社會及文化意涵，與個人創作心理及

人類心靈探索間的關係。從康丁斯基的寫意

即興、蒙德里安的幾何神學、與工業景觀結合

的構成主義、包浩斯風格，到七〇年代極限雕

塑、新幾何繪畫、當代不同材質的運用等，這

本書為我們建立了一條理解抽象藝術豐富面

貌的途徑。

藝術館

ISBN 957-32-3780-6

(909)

00360

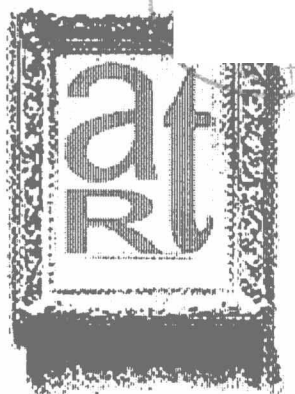
9 789573 123780

R1058

NT\$360

藝 術 館

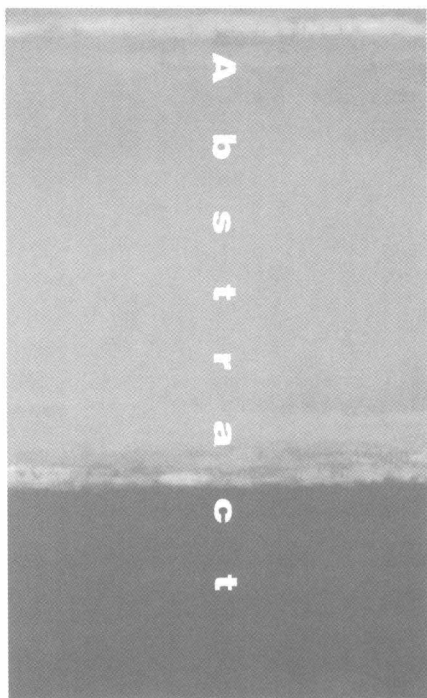
 遠流出版公司

吳瑪悒 / 主編

Abstract Art

抽象藝術

Anna Moszynska 著 黃麗絹 譯

Art

Abstract Art

Copyright © 1990 by Thames and Hudson Ltd, London

Chinese language edition arranged with Thames and Hudson Ltd, through Big Apple Tuttle-Mori Agency, Inc.

Chinese translation copyright © 1999 by Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

All rights reserved

藝術館

58

抽象藝術

著者 / Anna Moszynska

譯者 / 黃麗絹

主編 / 吳瑪俐

封面設計 / 唐壽南

責任編輯 / 曾淑正

發行人 / 王榮文

出版發行 / 遠流出版事業股份有限公司

台北市汀州路三段184號7樓之5

郵撥 / 0189456-1

電話 / (02)23651212

傳真 / (02)23657979

香港發行 / 遠流(香港)出版公司

香港北角英皇道310號雲華大廈四樓505室

電話 / 25089048 傳真 / 25033258

香港售價 / 港幣120元

著作權顧問 / 蕭雄淋律師

法律顧問 / 王秀哲律師・董安丹律師

排版 / 天翼電腦排版印刷股份有限公司

電話 / (02)27054251

1999年9月1日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價 / 新台幣360元

缺頁或破損的書請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

ISBN 957-32-3780-6

Ylib 遠流博識網

<http://www.ylib.com.tw>

E-mail: ylib@yuanliou.ylib.com.tw

抽象藝術/Anna Moszynska 著；黃麗絹譯。--

初版。--臺北市：遠流，1999[民 88]

面；公分。--(藝術館；58)

參考書目：面

含索引

譯自：Abstract art

ISBN 957-32-3780-6(平裝)

1. 藝術 - 西洋 - 歷史 - 20 世紀

909.408

88010558

抽象藝術

Abstract Art

◆目錄◆

序 1

1 / 觀察世界：通往抽象之路 一九一〇～一四年 5

2 / 內省：審視一九一二～二〇年 41

3 / 社會理想：建構未來 一九二〇～三九年 69

4 / 抽象在歐洲：一九三九～五六年 123

5 / 表現性的專注：美國一九三九～五六年 147

6 / 客觀的探索：一九五六年以來的抽象藝術 181

後記 231

參考書目 243

圖片說明 255

譯名索引 271

序

抽象藝術經常令人困惑，主要是因為它似乎與表象世界無關。它與其他現代主義藝術相同，都讓人難以理解與評斷，並且讓人質疑著藝術的本質。與再現世界的肖像畫或風景畫不同，抽象畫顯然只指涉著不可見的、內在的情境或它自己。於是它挑戰著觀者，並且引出困惑的問題：這類藝術是什麼？它是藝術，或只是裝飾品？它想要說（或做）什麼？人們應該如何與之回應？評估它的準則是什麼？為什麼二十世紀的藝術家選擇背棄尋常可辨識的世界，而這個世界完全符合早期藝術家所需已數個世紀了？描繪之第一要務乃對可見之真實做精確記錄？就藝術而言，精確的記錄是什麼？

事實上，抽象藝術以各種程度與形式存在著。有些抽象藝術是從自然「抽離」；它的出發點是「真實」

世界。藝術家選擇一個造型，再將它簡化至與原造型僅有風格上相似之圖像，或是改變至完全不可辨識。這種傾向在歷史上許多文化的藝術中乃顯然可見，然而甚至在從文藝復興以來，主導西方藝術的具象傳統之中，藝術家一直都了解描繪的圖像與真實之間的距離，以及藝術家將可見之真實轉變為藝術之角色。直到二十世紀初，一種與外在世界無明顯關連的抽象藝術才開始出現。這種新而且「非具象」之形式，為描繪的傳統——自文藝復興以來由單點透視法則所主導的傳統——提供了一項全然的挑戰，在二十世紀中，它被精雕細琢著，並且發展出了令人驚異的廣泛形式。

這種抽象藝術的演變，並非在孤立的情況中產生的，它只是在世紀交替之際所發生的社會、知識研究與科技之劇變的一個現象。從 X 光的發現到汽車的發展，科學協助創造出了非常不同的世界觀。一九一四年雷捷 (Fernand Léger, 1881-1955) 宣稱，「如果畫面的表達已改變，那是因為現代生活讓它必須改變。」

這句話所反映的現代主義精神之重點，即一種瀰漫在所有藝術中的前衛態度。藝術家尋找著回應周遭世界的新方法，有時以排拒、或尋找化解、流動變化與破碎之策略，取代西方的美學統合之觀念。新策略的探索，引出一種對藝術更具爭議的觀念性態度。

抽象藝術的出現也特別與繪畫本身的改變有關。最重要的是一八四〇年代攝影的發明，它讓人重新去審視藝術家創造出對真實令人信服之描繪的適宜性。終於藝術家不需要去再現外在的形象，他們便轉向較主觀的、內在的真實與情感的描繪。高更 (Paul Gauguin) 的忠告是「隨心而畫」，例如，建議藝術家依循其內在資源而畫——這途徑稍後由超現實主義者與抽象表現主義者，以及其他藝術家們加以探究著。

攝影的平滑單色特質，結合十九世紀中期以來市面上可買到的色系廣泛的油彩顏料，以及對光與色彩知覺的發現，鼓勵著藝術家專注於這些屬於繪畫本質的特性：色彩與畫面肌理。正如一八九〇年畫家丹尼斯 (Maurice Denis) 所說，「一幅畫——以前是一個馬的戰場、一位裸婦、或一些趣聞軼事——基本上是一個被特定規律聚集著的色彩所覆蓋的面。」

丹尼斯的陳述提供了一個理論基礎，稍後被往各方向發展著。在此同時，為藝術家打開新畫面向度的另一原因是非西方藝術，它們的空間性與藝術性描繪手法，乃根基於不同、比較不理性的前提。

本書追溯著西方抽象藝術，由二十世紀初至現在的複雜而迷人的歷史脈絡。不論抽象藝術初現時遭遇到什麼困難，今日它已被接受為一種藝術形式，與具象傳統同樣合法可行。事實上，對許多藝術家而言，具象藝術與抽象藝術之間的區別似乎毫無意義，因為他們的作品每日都讓他們面對著一個事實，即在特定的本質上，所有的藝術都是抽象；同時，所有的藝術也都是具象，它總代表著某事務——儘管只是一種意圖。

抽象藝術為我們揭示出，事實上，所有藝術都做著理論性臆測與慣例的開拓。儘管具象藝術似乎比較具親和力，然而它却是根基於有關真實與模仿的複雜假設和規則。抽象藝術也依據著廣泛的假設和慣例——或許比較不為人熟悉，但同樣地正當合宜。在檢視抽象藝術創作的各種方式中，我希望這本書也能讓抽象藝術更容易被理解與欣賞。

1 觀察世界： 通往抽象之路 一九一〇—一九一四年

只有當人們知道一個新時代已來臨，而人類正經歷著一種史無前例的轉變時，造型藝術中出現了什麼，才會為人們所了解。

康懷勒 (D.H. Kahnweiler)

一九一〇年左右，許多藝術家開始實驗著抽象。他們自各方面獲得靈感，但是都有著一個共同的渴望，即去質疑具象乃藝術與藝術目的之全部。有些藝術家挑戰著造型的傳統處理手法；另外的一些藝術家追求著色彩與光所提供的選擇。對某些藝術家而言，速度與力能成為他們心之所繫，然而對其他藝術家而言，音樂則提供了一個新方向。有時他們的作品跨越了這些類別。無論藝術家選擇以何種方式觀看世界，他們如同小說家、哲學家、科學家與詩人，都是以新奇的目光

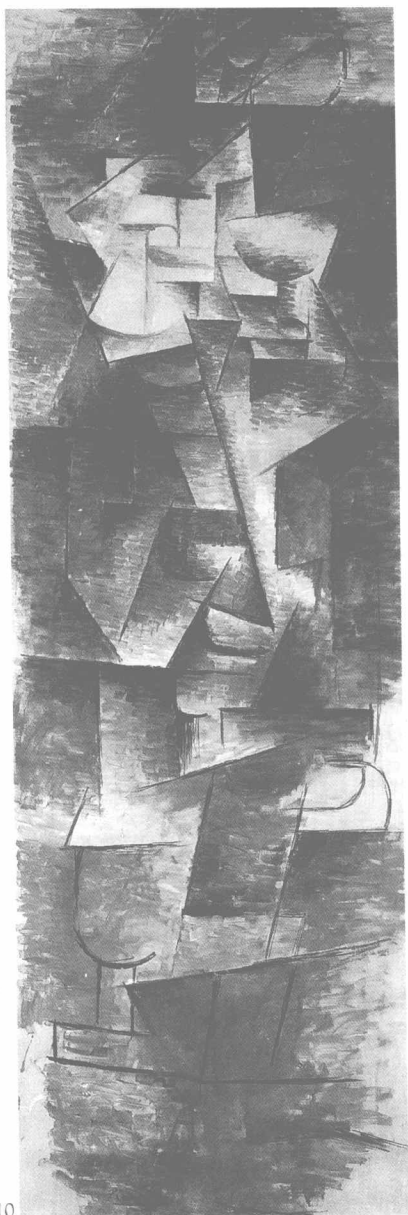
觀看著這個世界。

造型的碎片化

抽象藝術朝向未來發展的主要刺激是畢卡索 (Pablo Picasso, 1881-1973) 與布拉克 (Georges Braque, 1882-1963) 的立體派繪畫。早在一九一〇年畢卡索繪畫中的構圖造型已遠離了任何自然主義者的出發點，如果沒有作品標題，他的《裸女》(Female Nude) (圖1) 幾乎無法辨識。這種造型的極端碎片化，與既有的畫面表達形式截然不同。塞尚 (Paul Cézanne) 曾在作品中探索自然的結構特質，並面臨著將它們與畫面的二度空間作妥協之問題。他發覺事實上，藝術家要保持西方透視觀中的一個定點之透視位置是不可能的。只要稍微向左或右移動，便足以改變整個視野及構圖。過去的藝術家必然已發覺這不尋常的現象，但他們藉執著單一視野之傳統，克服了這困難。塞尚在信任他的雙眼並企圖表達自然的、雙重的視野中，認可移動視點之「事實」，並且將它融入了他晚期的繪畫中。

畢卡索更進一步地由許多想像的角度去探究他的主題，在畫面中結合著各種視點，以致圖像完全無法辨識。在《裸女》造型中的反自然主義手法，將重點自觀看的知覺行動，轉移到比較觀念性的創造過程。與自然世界之聯繫已漸趨薄弱。藝術家不需要去偽裝自然來創作出他的畫面結構；主題的召喚與造型的創新手法已取代了直接模仿。

布拉克對風景、肖像與靜物的探究，使畢卡索對裸女構圖的實驗更形完備。布拉克後來曾說，「整個文藝復興傳統都讓我厭惡。它所承繼的藝術上的刻板透視規則，是一個錯誤，它已花了四個世紀的時間

1 畢卡索，
《裸女》，1910

去矯正這錯誤。」他在一九〇九至一九一一年間完成的作品正符合此說詞。如同畢卡索，他這時期的立體派作品越來越深奧難解。例如，《葡萄牙人》（*Le Portugais*, 1911），造型碎成小片，軀體扁平地置於背景上，主題與背景色調相同，並以開放式塊面相結合，以致於這兩個區域難以區別。這種創作手法提出了一種自給自足的藝術，與外在具象世界幾乎無關連。

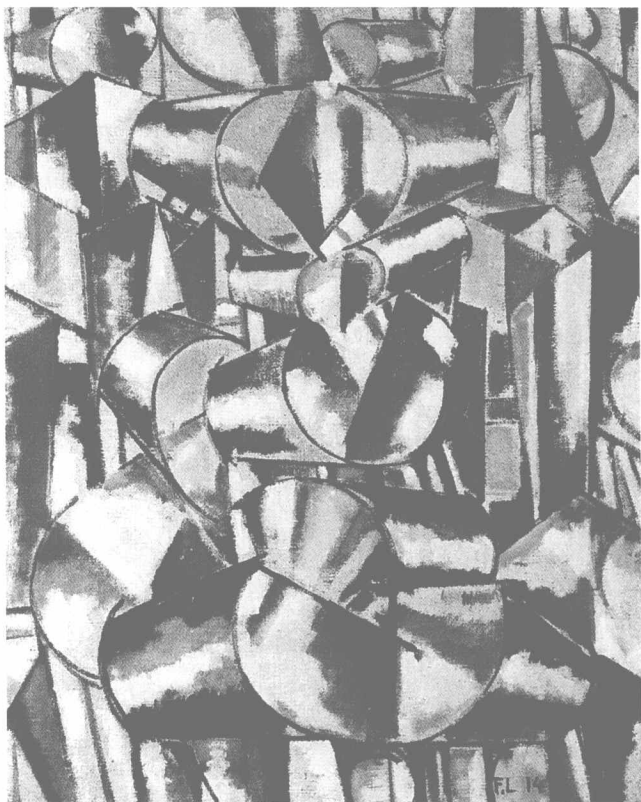
一九〇九至一九一一年間，畢卡索與布拉克在作品中對造型與空間的異常處理手法，雖然是往前激進的一步，也只是在全世界發生的變化之一部分。例如，在科學領域裏，物質的原子能理論、太空的新觀念以及時間與力能，都挑戰著牛頓時代所認可的理論。愛因斯坦（Albert Einstein）在他的相對論（1905）中，提出「量」會依照觀者相對位置之改變而變，打破了長久以來所認為的質量不變之信念。他也認為無活力的物體仍有力能，而「一個軀體之質量是其力能內容的測量」。儘管這些革命性見解，直到第一次世界大戰之後才獲得廣泛的認同，它們仍指出了二十世紀初普遍存在著對傳統的挑戰；在繪畫領域中，它們有明顯的對等物。

重要的是，畢卡索與布拉克都執著於他們繪畫中的主題。他們都喜愛探索著全然抽象與暗示性具象之間的張力，並且在同時面對這兩種相反之物時，保持著一種美妙的平衡，而不依賴純粹的抽象。他們的作品很快地經由出版品，如藝術家格列茲（Albert Gleizes）與梅金傑（Jean Metzinger）所著的《立體主義》（*Du Cubisme*, 1912），以及由詩人評論家阿波里內爾（Guillaume Apollinaire）所著的《立體派畫家》（*Les Peintres cubistes*, 1913），而廣為其他藝術家所知。這些著述很快地便被翻譯成其他語文，阿波里內爾的著述尤其暗示出了日後立體派

觀念的發揚。他在探討奧費立體派藝術家，包括：杜象（Marcel Duchamp, 1887-1968）、德洛內（Robert Delaunay, 1885-1941）、雷捷、畢卡比亞（Francis Picabia, 1879-1953）與庫普卡（Frantisek Kupka, 1871-1957）的作品時，提到創作出「純粹」抽象的可能性。然而，他的描述相當廣泛。在他的書中，阿波里內爾將奧費主義（Orphism）界定為「運用視覺領域內尚未被借用而完全由藝術家創造出的元素，來畫出新結構的藝術……它是純粹藝術。」然而在指出繪畫具有獨立於自然之外的內在結構時，阿波里內爾並不意圖將奧費主義單指涉非具象藝術，而指涉著視覺表達的廣泛形式。他在此敘述的藝術家都在一九一二至一四年間實驗著抽象，但是是以各種不同方式進行著。

雷捷追隨畢加索，對造型的研究特別感興趣。他的《裸女研習》（*Study of a Nude*, 1912-13）呈現出與畢加索的《裸女》同樣的深奧難解。雷捷運用曲線而非畢加索的長方形塊面造型來構圖，在依循著這些輪廓中，由多重視點來觀看，裸女僅依稀可見。在一九一四年，雷捷的《對比造型》（*Contrasting Forms*）（圖2）更進一步地否決了任何具象的意圖，將對比的簡單幾何圖形與色彩置於一個淺薄的畫面空間——如阿波里內爾所言，「主題不再重要」。儘管作品是非具象的構圖，這位藝術家仍在作品中保有一個主題：現代生活的力能。他相信人造機器置於自然風景上的不和諧對比，可以被平衡地呈現在畫面上。甚至他最抽象的作品也讓人回想到機器的金屬表面與圓柱型，對這點的興趣，稍後讓他又回到比較具象、機械化的造型上。

當其他藝術家探索著在造型的碎片中達致抽象之結果時，畢加索與布拉克則自一九一二年開始，在作品中引入拼貼作為呈現其主題，以及在擺脫自然主義之傳統中，再度將色彩引入作品中的新方法。此

2 雷捷，《對比造型》，1914

時，撕碎的紙與布塊被聚集在他們的畫面上。在加上幾筆線條後，圖像便自抽象的畫面副結構上浮現。在畢卡索的作品《頭》(Head, 1913)中，炭筆線條將紙的元素轉變為臉；一些隨意匯聚的彩色筆觸，變成了一個具象圖像。在此，色彩的運用是獨斷與不自然的，而在其他圖像中，彩色的紙與實際物體的色澤比較相近。諷刺的是，他們作品的更精緻化，同樣地影響了日後抽象藝術的發展；首先，它開創了取代彩繪的實物運用，其次，它暗示出藝術作品可以享受一種自主的存在，