

世界名畫家全集
歐普藝術之父

瓦沙雷

Vasarely

何政廣 主編
吳弼喻 撰文

歐普藝術之父

瓦沙雷/Victor Vasarely；吳昶諭撰文

初版 -- 台北市：藝術家，2011.1

160面：17×23公分 --（世界名畫家全集）

ISBN 978-986-282-010-0（平裝）

1.瓦沙雷（Vasarely, Victor, 1906-1997）

2.畫論 3.畫家 4.傳記 5.法國

940.9942

100000823

世界名畫家全集

瓦沙雷 Victor Vasarely

何政廣 / 主編 吳昶諭 / 撰文

發行人 何政廣

主編 王庭玫

編輯 謝汝萱

美編 雷雅婷

出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL：(02)2388-6715

FAX：(02)2331-7096

郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司

中和市連城路134巷16號

TEL：(02)2306-6842

南部區域代理 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06)2617268

FAX：(06)2637698

製版印刷 欣佑彩色製版印刷股份有限公司

初版 2011年2月

定價 新臺幣480元

ISBN 978-986-282-010-0（平裝）

法律顧問 蕭雄淋

版權所有 不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

第147

世界名畫家全集 何政廣主編

瓦沙雷 Victor Vasarely

何政廣●主編、吳初喻●撰文

藝術家出版社

世界名畫家全集

歐普藝術之父

瓦沙雷

Victor Vasarely

何政廣◎主編

吳昶喻◎撰文

藝術家出版社

目 錄

前言	6
歐普藝術之父，瓦沙雷	8
• 打破科技、藝術與大眾間的界線	17
• 對於科技的褒貶與前瞻性看法	20
從布達佩斯到巴黎——	
由商業設計師成為畫家：1906～1946	25
• 嘗試包浩斯、結構派風格	29
• 承襲以藝術服務大眾的務實精神	31
• 移居巴黎擔任商業設計師	34
• 系統化的繪畫方式	43
• 合夥創立畫廊，推廣幾何抽象繪畫	44
從自然到抽象——	
瓦沙雷的造形變異：1947～1959	46
• 「拜耳海峽時期」的礫石	46
• 「丹孚時期」的地鐵站迴廊	53
• 完形理論	57
• 「哥德斯時期」的方窗	57
• 〈向馬列維奇致敬〉的菱形	61

爲歐普藝術鋪路的藝術家們.....	66
• 作品開始活了起來.....	66
• 色彩大師秀拉、德洛涅	70
• 亞伯斯對歐普藝術的貢獻	84
• 互動參與式的藝術.....	85
 藝術生涯的巔峰造極：1960、70年代	 94
• 為「造形字母」申請專利	94
• 由團隊執行藝術創作.....	102
• 理性交融於感性.....	106
• 畫作命名的機制	110
• 回溫早期創作主題.....	118
 公共藝術及建築實踐.....	 126
• 卡拉卡斯大學設計案.....	129
• 瓦沙雷基金會美術館.....	133
• 多彩城市的願景	136
• 新舊瓦沙雷事件	141
 瓦沙雷年表	 146

前言

瓦沙雷（Victor Vasarely）是在「歐普藝術」興起後，一舉成名的畫家。他在世界現代畫壇聞名，在1960年代之後，他的歐普畫受人歡迎的程度，遠超一般人的意料。其實，瓦沙雷的成功，並非偶然。

他早在歐普藝術尚未流行之前，即一直潛心於視覺與光學藝術之研究，將構成主義與新造形主義的繪畫，加以提煉，並以科學時代的新理論做為藝術創作的根基，嘗試新造形的探求，再揉入色彩學的知識，遂創造出令人感到眼花撩亂的歐普藝術。三十餘年，他對此種藝術的研究與追求從未間斷。直到1965年歐普藝術成為世界藝術新潮後，他的名字立即響亮出來，被人尊奉為歐普藝術的先驅。從事藝術，決非一朝一夕的事，所謂「羅馬不是一天造成的」，只有靠自己下定決心，經年累月地從事探索、追求，成功的機會自然會隨之來臨。

瓦沙雷1906年生於匈牙利，他原來學醫，取得布達佩斯大學醫學系的入學許可。但是後來他放棄學醫，進入設於布達佩斯有「包浩斯」之稱的慕里學院，研習設計。他對莫荷里－那基（László Moholy-Nagy）的講義頗為感動，並熱衷於馬列維奇（Kazimir Malevich）、蒙德里安、康丁斯基以及建築家葛羅佩斯（Walter Gropius）的創作。

1930年瓦沙雷移居巴黎，成為新巴黎派的一份子。戰爭中他從事平面設計藝術。戰後他在繪畫上的興趣極為濃厚。另外他也從事掛氈畫的設計和石版畫的創作。

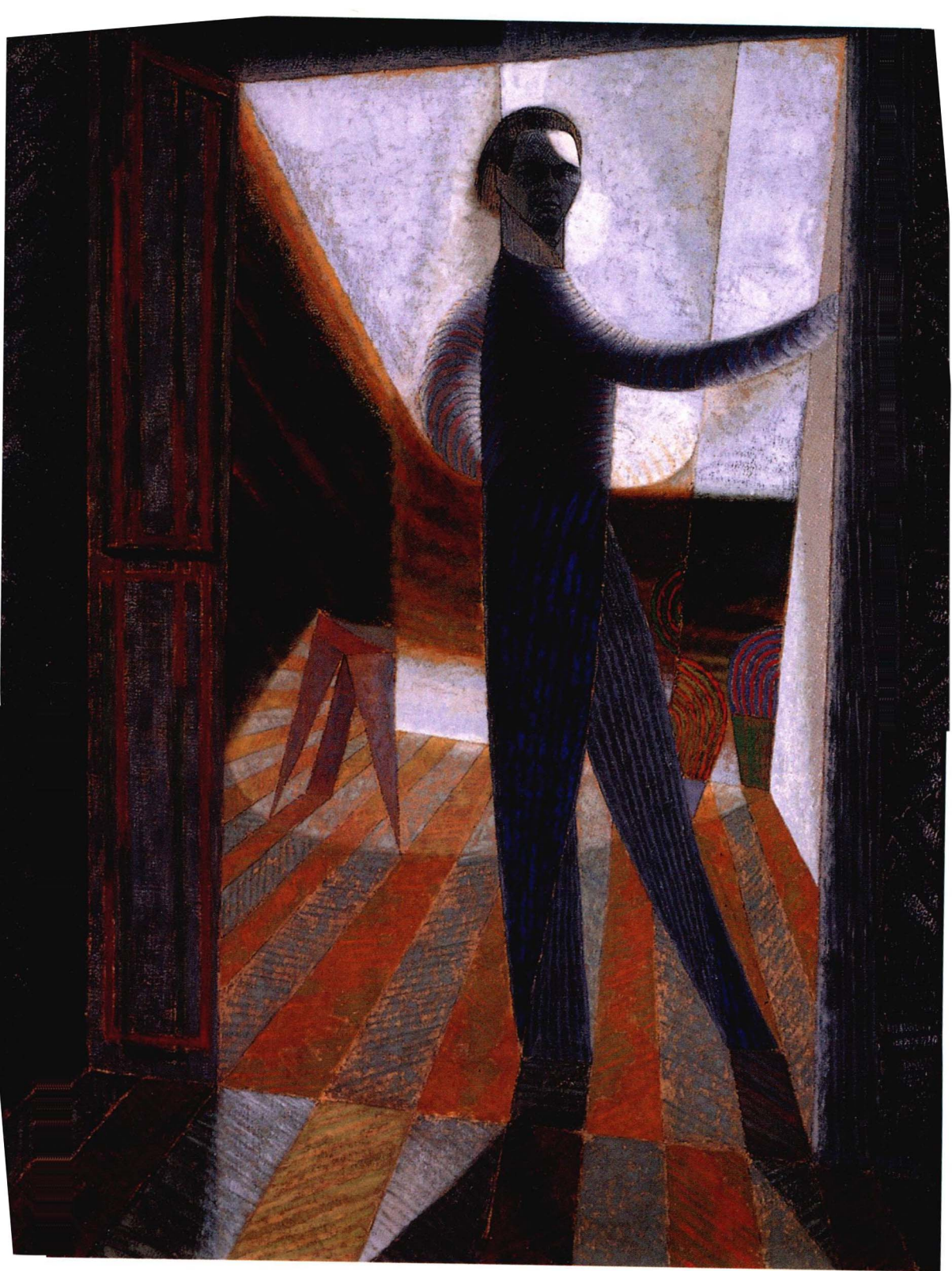
他是巴黎「視覺藝術研究集團」的領導人，畫室設於巴黎。1965年他代表法國參加聖保羅雙年美展，結果榮獲國際大獎。他的抽象繪畫以摒棄現實對象為出發點，運用幾何學的色面構成純粹知性的畫面，他不滿於以個人情緒和主觀的表現，也不主張踏襲抽象表現派的技法。因此，他極力避免用手作畫，採用機械作畫，以超個性的幾何形體譜出絕對理知的畫面。換言之，他拒絕了傳統繪畫的技法，他認為面對機械文明、合理化、機能化的現實，畫家應以理性從事創作。他的畫可說是絕對客觀的，純粹造形性的，著重視覺原理及物理學的應用，採用方塊、圓圈、三角創造出一種極具彈性的新語言。

瓦沙雷在1930年即在布達佩斯舉行個展。到巴黎，參加過「五月沙龍」及「新寫實主義展」。1944年在丹尼斯·賀內畫廊開個展。接著在1950年、52年先後在哥本哈根、斯德哥爾摩舉行大個展。1954年在布魯塞爾開畫展，同年為南美洲卡拉卡斯大學製作大壁畫，在1965年紐約現代美術館舉行的歐普藝術展中，他被譽為歐普藝術的先驅。

瓦沙雷的繪畫具有決定性的成就，來自造形集合和動態藝術的創作。他運用一系列非常豐富的色譜，包括灰、紅、藍、綠、黃和紫，每種都有十二至十五級的深淺色調，也採用金、銀色。每一顏色分析出十二至十五種色譜，瓦沙雷只用兩種顏色即能完成大幅的精彩繪畫作品。他的色彩排列系統使他發揮出無限的可能性。瓦沙雷宣稱的造形世界能夠在知覺層面被人經驗到，使我們以確信的威力認識到：偉大的審美結構秩序是能夠存在的。他的許多別具匠心的造形繪畫，就像密碼一般使我們認識到眼見的遠不如繪畫中實存的豐富多彩。

何啟廣

二〇一一年一月寫於藝術家雜誌社

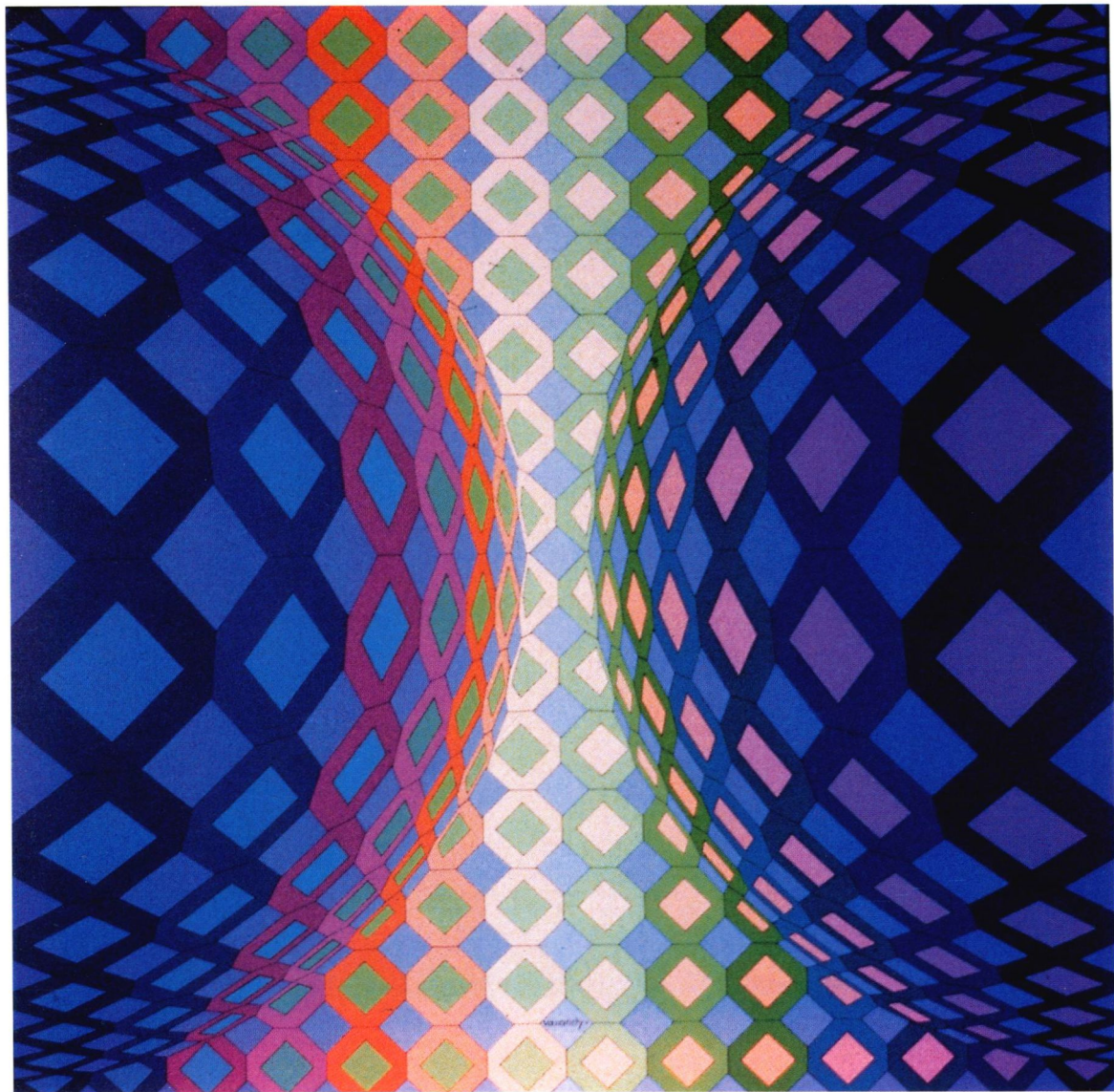
歐普藝術之父，瓦沙雷

維克多·瓦沙雷（Victor Vasarely）是歐普藝術的先驅，早年受包浩斯式訓練，做過幾年商業藝術家，他全心全意投身至幾何抽象表現，促成了視覺上具動態感的圖像，深刻地影響了60年代的設計與時尚，為現代藝術與設計留下精彩的篇章。

在約瑟夫·亞伯斯（Josef Albers）和瓦沙雷的研究觀察下，歐普藝術於1955年誕生。兩人早期在此新領域的創作影響了下一代的藝術家，包括亞剛（Yaakov Agam）、索多（Jesús Rafael Soto）、迭斯（Calos Cruz Diez）、莫瑞雷（François Morellet）、亞維爾（Yvaral，瓦沙雷的二兒子，原名尚皮耶）、李派克（Julio Le Parc）、沙賓諾（Francisco Sobrino）等人。歐普藝術的名稱原為視覺光學的藝術（Optical Art），後到紐約畫壇，藝評家為了和當時興盛的普普藝術（Pop Art）做比較而略稱之為歐普（Op art）。

瓦沙雷對於「動態藝術」也有貢獻。「動態藝術」在1964年代興起，探索簡單幾何元素在物理學作用下產生的視覺效果，是一種能引起觀者注視的新藝術形態。而相似的造形實驗早已出現在包浩斯先進的作品中，如莫荷里－那基（László Moholy-Nagy）、克利（Paul Klee）、康丁斯基（Kandinsky）和伊登（Johannes Itten），也囊括在馬列維奇（Kazimir Malevich）之中、阿爾普（Sophie Tauber-Arp）、蒙德里安（Piet Mondrian）等人的作品。

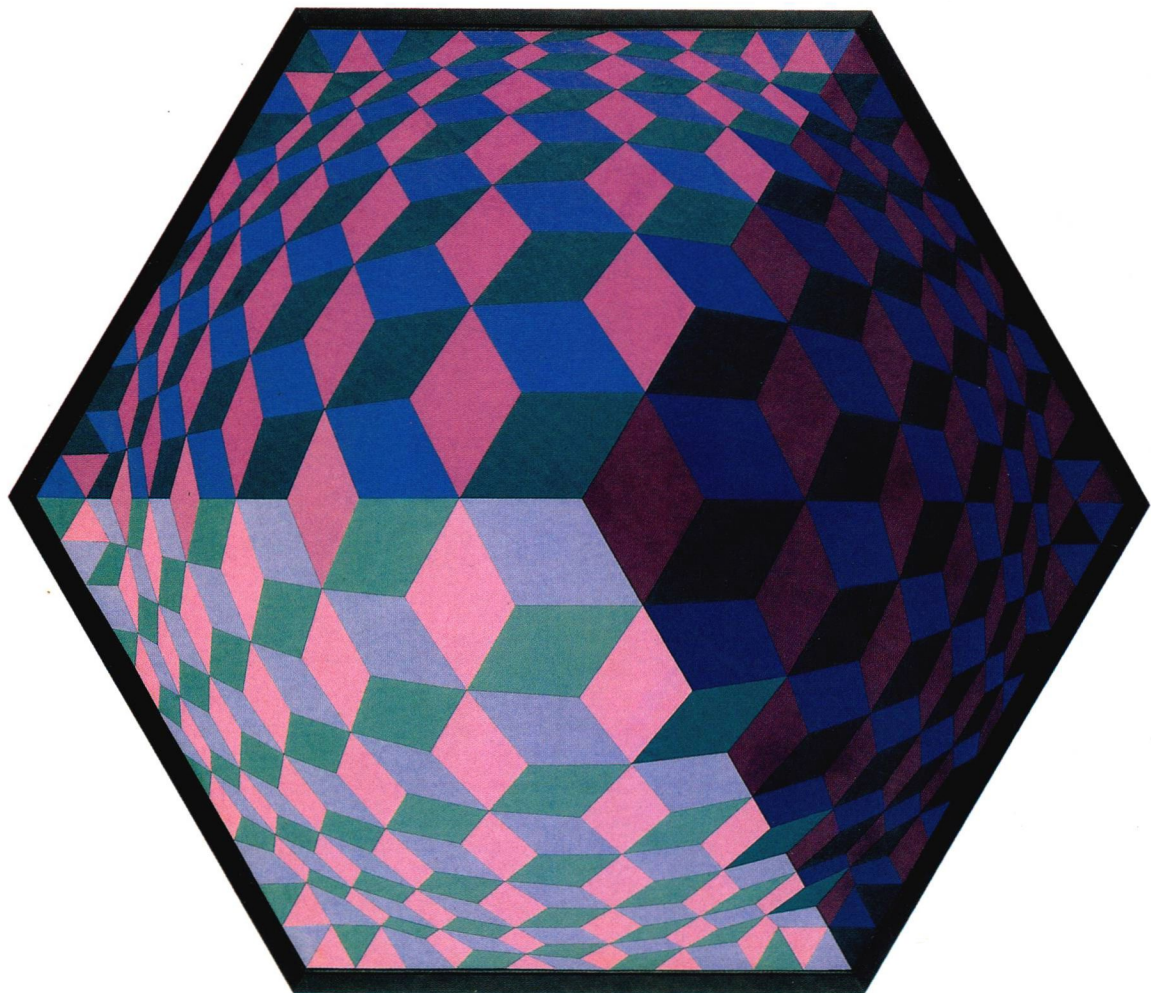
瓦沙雷 自畫像
1945 油彩畫布
116×89cm
哥特斯美術館藏
(第七頁圖)

瓦沙雷
「織女星系列」作品
1970 壓克力畫布
80×80cm

「包浩斯」是一座實驗性的教學及藝術中心，1919年於德國威瑪成立，在1933年納粹掌權之前十分活躍，將新的工業化思維套用在藝術與建築的設計與生產上。包浩斯的原意為「我們建造的房子」，它的思想及創作模式不只在藝術史留下了痕跡，也拉近了原本屬於「高文化」的藝術與社會大眾間之距離。

這樣的藝術思維深刻地影響了現代社會不斷更易的面貌，包浩斯學院裡的老師如密斯·凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）、希

柏賽默（Hilberseimer）等人設計了玻璃與鋼製建築。亞伯斯用不同的材質實驗藝術創作工業化的可能性，並以主題方式為作品命名，也直接影響了美國歐普藝術發展。葛羅佩斯（Walter Gropius）建立了新的教學思維、將藝術家與工匠的角色結合、執行研究計劃、創造統一的新風格，他把最主要的焦點放在發掘新的造形，讓藝術作品的工業化製造成為可能。

包浩斯學院考量經濟條件，將藝術品過於裝飾性的成分去除，採理性及簡單化的結構。這樣的藝術理念延伸到日常生活，成為工業化美學及設計的典範。包浩斯的設計前提是「人」——可以以

瓦沙雷 **圓頂支柱**
1971/72 壓克力畫布
158×138cm
私人收藏

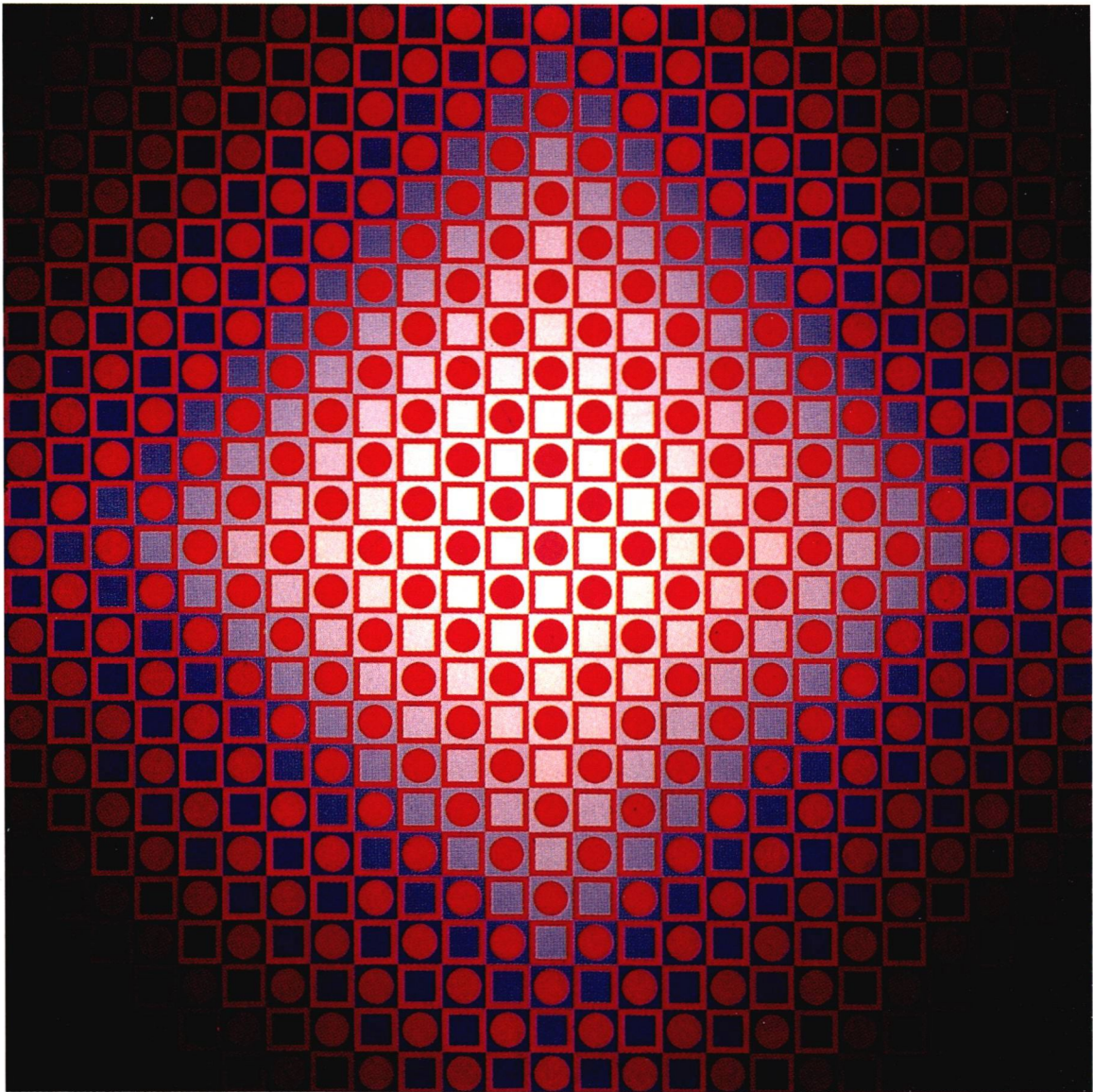
Courtesy of Vasarely Foundation.

瓦沙雷 圖頂-B
1971 壓克力畫布
186×160cm
私人收藏

理性方式解決問題，而不依從當權、集權主義，或甚至是聽從命運就範。當希特勒政權將德國前衛藝術批為「頹廢」，並加諸限制及處罰最終仍不成功，反而是同時期的包浩斯運動影響散播全球，特別在建築及應用工藝美術方面。

歐普藝術所呈現的理性主義風格雖然看似受包浩斯影響，但還是和二戰期間的抽象幾何運動的基本特徵有幾處相異。

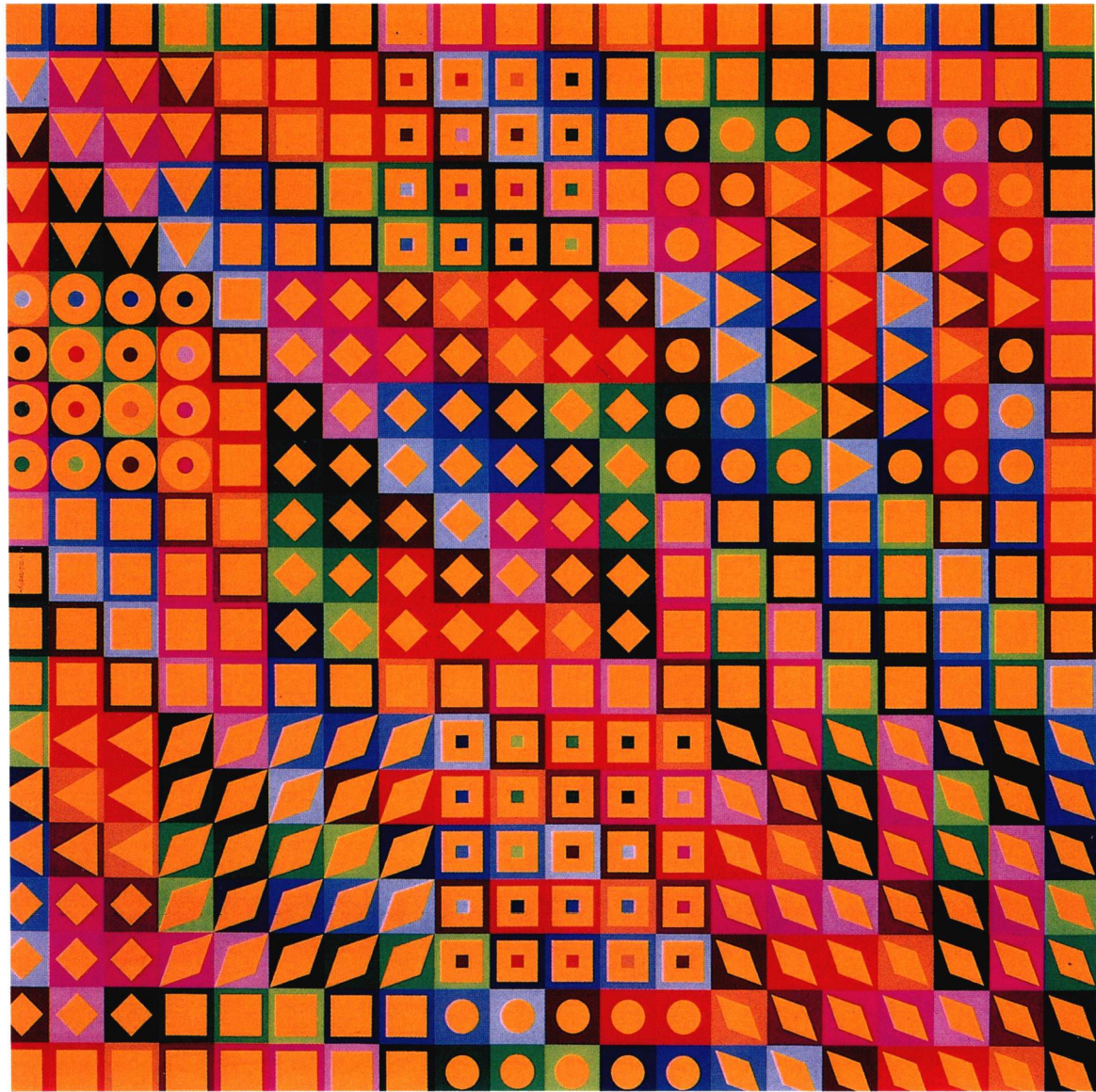
首先，歐普藝術試圖突破藝術與科技間的界線，另一方面也建立起各種科學分支間的關聯性，例如視覺理論與電腦控制學，它吸收了新的造形形式，並吸收接納了工業美感。

歐普藝術雖然缺少明確的、文化上的企圖心，但將藝術表現技巧帶入新層次功不可沒。抽象幾何繪畫之所以增加了動態、資料化、數據化的創作方式，以及拉近藝術品和大眾之間距離，都是因歐普藝術的影響。

瓦沙雷在多年觀察藝術發展後，敏銳地提出「傳統繪畫出現危機」，並試圖將藝術與大眾生活做結合以求突破，讓藝術不是只被少數精英擁有，而導致一般大眾無法居住在新穎的、吸引人的環境內。

瓦沙雷 **賣佳星球 II**
1966 壓克力畫布
250×250cm
私人收藏

瓦沙雷 民俗 1973
壓克力畫布 120×120cm

「造形與色彩的集合引領我創造了一種世界共通的手法，我稱之為『造形民俗』。它的多樣化和功能性應該可以滿足大眾的需求。這是一種正向的力量引領人類進步。」——瓦沙雷

瓦沙雷於1963年的展覽目錄中寫道：「藝術品成了一個物件，所以讓我們疏離了一個更宏觀的美學。藝術品被展示、擁有、貪圖，因此被隔離、冷凍起來，被偽裝成一種特別富有詩意的物件，但到最後只能讓少數精英玩賞而已。」

瓦沙雷專注於製造一種原型，也就是一種原創的概念，讓他可以持續變化、發展及工業化生產一件作品，在1955年的個展中，他提到：「『原創』是一件藝術品，是一顆可以發出茂

盛枝芽的種子，簡單的來說是在現實中富有潛力的一件東西。『原創』是一個過時辭彙，但卻讓工業化製造得以有新可能性、新使用方式的最直接答案。」

瓦沙雷自然不是第一個，或是唯一一個倡導這些觀念的人，馬諦斯、勒澤（Fernand Léger）和畢卡索等人的作品中都可以看出類似的想法，他們使用了「原型」技巧輔助雕塑、陶藝或紡織創作。在二次大戰間使用「現成品」創作的超現實主義者、雕塑家或畫家之間的風格，也因此多樣化擴展開來。

瓦沙雷受了上述前輩藝術家的影響，再以自己無比的熱情與執著將新想法向前推動，他說道：「先去感受，然後再創作是過時

〈瓦沙雷的行星傳說參與組合1號〉內部所包含的造形集合原件。

的流行。從今開始，我們先要有藝術的想法，然後再讓它被製造出來。」

他的美學因理念與道德觀而成形：美麗的創作可藉由「多版數」及「多彩城市」得以讓多人共享，過去被少數人購買的藝術品，也成為共有的寶藏。

如同許多同輩藝術家，瓦沙雷經歷了具象創作的時期及嘗試過其他的風格，例如超實主義的畫作，他將之稱為「錯誤的途徑」。但是藉由這些早期作品，我們得以一窺什麼影響了他，並理出藝術脈絡：塞尚、秀拉、勒澤、馬諦斯等現代繪畫巨匠的影響可以在1929年瓦沙雷就讀慕里學院——「布達佩斯的包浩斯」時的作品中發現，其中也摻雜著克利與康丁斯基的影響。

多年來瓦沙雷從事對媒材、媒介的深入研究。剛開始他由自己一人單獨完成作品，漸漸地開始有一個團隊圍繞著他。為了確保藝術的原創性，他大膽地嘗試任何可以想像得到的媒材：紡織、鋁製品、彩繪木料、畫布、塑膠、不鏽鋼、雕塑創作、玻璃、馬賽克磁磚、陶藝等……，因此創作出將純粹造形融合了活潑顏色的作品。瓦沙雷的視野遠大，從早期開始便以科學性的方式開發新的視覺語言，創造出以融入大眾生活做為考量，參透織品設計、建築界等不同層面的作品。

圖見154頁

瓦沙雷在法國古城哥德斯創立了一所以教學為目標的美術館，除此之外，在1976年於普羅旺斯省的艾克斯興建了瓦沙雷基金會美術館，這是藝術與建築、日常生活、城市規畫結合的難得嘗試。美術館的建築造形特殊，由十六個六角形所構成的建築結構中，其中七個挑高的展覽室相互連通，形成四十二面大型的展示牆，讓巨幅作品得以展示。

延伸包浩斯的概念，瓦沙雷認為藝術與建築應該合而為一。但他也常苦惱於許多結合藝術／建築的案例成果不盡理想，因此他推論藝術家需主動扛起責任，成為建築的設計者，才能使成果令人滿意。他認為用從自然抽離出來的元素設計建築，不如用相似的各式顏色、簡化的造形來讓居住環境更加人性化。

他認為有些藩籬必須跨越，說道：「某些固執的人只選擇欣賞