

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 D6

費城美術館

PHILADELPHIA

漫步現代美術之都——紐約

「遊戲」人間的偉大天才
馬賽勒·杜象的傳奇人生

雷諾瓦、畢卡索、塞尚
象徵美國財富的名作滙集地

點燃自由獨立之夢的費城

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

NATIONAL GEOGRAPHIC

國家地理雜誌

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮

D6

費城美術館

2002年1月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：許麗琴

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：俞宙(中國對外翻譯出版公司)

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印刷：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：200元

I S B N : 957-2012-63-0 (平裝)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (C) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardoni - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編纂局

株式會社タミワオフィス

写真版權 Philadelphia Museum of Art:表紙,P7,P8右上,P8右中,P8右下,P9左上,P9左中,P9右中,P9右下,P9中,P10~27,P28右上,P34左下,P34右下,Philadelphia Convention & Visitors Bureau:P29左上中,P29右上中,P29中上,BIGI CO.,LTD:P33右中,©The Solomon R.Guggenheim Foundation, New York.(71. 1994):P8中央,Collection, The Museum of Modern Art, New York. Purchase:P31右下,©SPADEM Paris & SPDA Tokyo,1995:P9,P13,P25,P27(ピカソ),©ADAGP Paris & SPDA Tokyo,1995:P6,P7,P8,P9,P18,P19,P23,P27,P31,P32,P33,P34(デュシャン),©SUCCESSION H.MATISSE Paris & SPDA Tokyo, 1995:P17,P27(マティス),©DEMART PRO ARTE B.V.:P19,P27(ダリ),©Robert Rauschenberg/VAGA New York, 1995:P22,P27(ラウシェンバーグ),©SIAE Roma & SPDA Tokyo, 1992:P22(デ・キリコ)

La muse 世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒—慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔什美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布雷拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

Philadelphia Museum of Art

費城美術館

標示美國拓荒精神的大美術館

目錄

- 博物館的故事..... 4
- 鎮館之寶
《下樓梯的裸女第2號》(杜象)..... 6
- La muse名畫軼事
為現代美術開拓新路而引來爭議的名畫..... 8
- La muse經典藏品
從十五世紀到現代世界名畫賞析..... 10
- La muse精賞導覽
以最短時間瀏覽費城美術館精品..... 26
- La muse藝文漫步
點燃自由獨立之夢的費城..... 28
- La muse愛與美之旅
漫步現代美術之都紐約
「遊戲」人間的偉大天才
馬賽勒·杜象的傳奇人生..... 30

〈封面故事〉

奧古斯特·雷諾瓦《魯格朗女兒的肖像》(局部)

一八七五年，繪製這幅畫的雷諾瓦自開始正規的繪畫學習起已經歷時
十三年，但他的生活仍十分窮困潦倒。畫富人們的肖像畫是當時畫家
唯一穩定的收入來源，同時也是贏得名聲的手段(見10頁)。

被認為是巨大神殿般的通風中央大廳。

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

NATIONAL GEOGRAPHIC
國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮 D6

費城美術館

2002年1月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：許麗芬

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：俞 宙(中國對外翻譯出版公司)

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印刷：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：200元

I S B N : 957-2012-63-0 (平裝)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (C) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardon - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總合編纂局

株式會社タミワオフィス

写真版權 Philadelphia Museum of Art:表紙,P7,P8右上,P8右中,P8右下,P9左上,P9左中,P9右中,P9右下,P9中,P10~27,P28右上,P34左下,P34右下,Philadelphia Convention & Visitors Bureau:P29左上中,P29右上中,P29中上,BIGI CO.,LTD:P33右中,©The Solomon R.Guggenheim Foundation, New York.(71. 1994):P8中央,Collection, The Museum of Modern Art, New York. Purchase:P31右下,©SPADEM Paris & SPDA Tokyo,1995:P9,P13,P25,P27(ピカソ),©ADAGP Paris & SPDA Tokyo,1995:P6,P7,P8,P9,P18,P19,P23,P27,P31,P32,P33,P34(デュシャン),©SUCCESSION H.MATISSE Paris & SPDA Tokyo, 1995:P17,P27(マティス),©DEMART PRO ARTE B.V.:P19,P27(ダリ),©Robert Rauschenberg/VAGA New York, 1995:P22,P27(ラウシェンバーグ),©SIAE Roma & SPDA Tokyo, 1992:P22(デ・キリコ)

La muse 世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒—慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔什美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布蕾拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

Philadelphia Museum of Art

費城美術館

標示美國拓荒精神的大美術館

目錄

- 博物館的故事..... 4
- 鎮館之寶
《下樓梯的裸女第2號》(杜象)..... 6
- La muse名畫軼事
為現代美術開拓新路而引來爭議的名畫..... 8
- La muse經典藏品
從十五世紀到現代世界名畫賞析..... 10
- La muse精賞導覽
以最短時間瀏覽費城美術館精品..... 26
- La muse藝文漫步
點燃自由獨立之夢的費城..... 28
- La muse愛與美之旅
漫步現代美術之都紐約
「遊戲」人間的偉大天才
馬賽勒·杜象的傳奇人生..... 30

〈封面故事〉

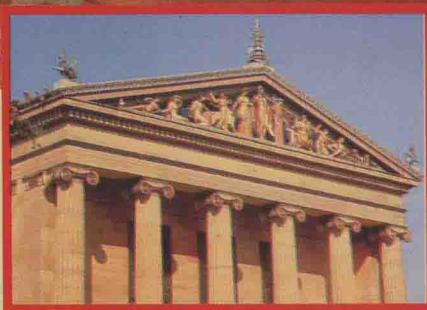
奧古斯特·雷諾瓦《魯格朗女兒的肖像》(局部)

一八七五年，繪製這幅畫的雷諾瓦自開始正規的繪畫學習起已經歷時
十三年，但他的生活仍十分窮困潦倒。畫富人們的肖像畫是當時畫家
唯一穩定的收入來源，同時也是贏得名聲的手段(見10頁)。

被認為是巨大神殿般的通風中央大廳。

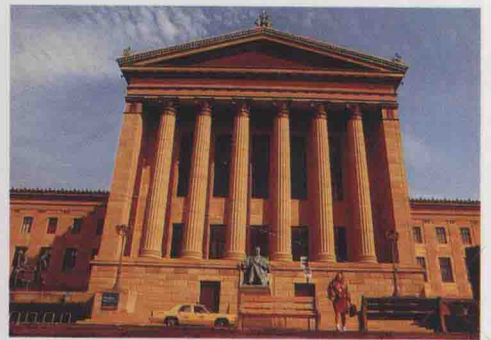

PHILADELPHIA

在寬敞的二樓展覽室欣賞近代名畫。

面對費蒙特公園之宏偉的美術館。

在美利堅合眾國的誕生地，氣派非凡地聳立著新古典樣式建築的費城美術館。在二百多個展室之內，除近現代名畫外，尚陳列著眾多的陶瓷器、編織物和家具等，是座滙集世界之美的一流綜合美術館。

在美國獨立宣言的發源地 飽覽歐美近現代大師的傑作

誕生於建國百週年的藝術殿堂

費城是簽署美國獨立宣言的簽訂地，位於東海岸紐約和華盛頓之間。費城美術館就堂皇地建造在城西北費蒙特公園一角，有神殿式樣的圓柱、青色中國瓦裝飾的屋簷……。這座新古典樣式的宏偉建築物，其內部建築和館藏與外觀十分相稱。

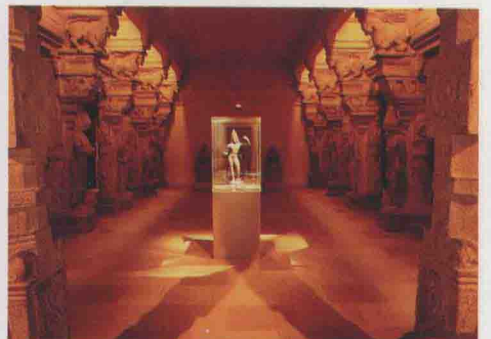
費城美術館成立於美國獨立一百週年的一八七六年。當時費城舉辦了慶祝建國一

百週年的萬國博覽會，在會場費蒙特公園內建了許多展覽館；萬國博覽會結束後，其中一座便當作美術館而保留下來。後來，為了容納日益增加的收藏品，便在現在這個地方蓋了這座壯麗的建築，時值一九二八年。

費城美術館特別值得一看的是近現代歐洲繪畫的珍品，尤其是塞尚的《浴女們》及現代藝術大師杜象的傑作，都是美術館足以誇耀的至寶。不僅如此，該美術館還致

力於收藏美國的美術品，特別是在費城當地出生的畫家埃金斯的許多件優秀作品；在它附近還有美術館附屬的羅丹美術館，以典藏羅丹雕刻品的規模僅次於巴黎的羅丹美術館而著稱。

滙集了龐大文化遺產的費城美術館，是現今美國國內少有的美術館之一，無論是為現代藝術開拓先河的杜象作品，或是塞尚、雷諾瓦、畢卡索等大師的巨作，甚至由中世紀至達達主義、超現實主義的畫

再現印度寺院的房間裡，氣氛莊嚴。

作，都妝點著歷史長街的一角，綻放人文藝術的光采。

來自個人收藏家捐贈的珍貴繪畫

美國的美術館收藏品大多是由美術收藏家饋贈或捐贈的，費城美術館也不例外。

費城美術館最初主要蒐集裝飾物以及工業美術。一九二八年，美術館完成了新館建築時，在寬敞的館內便設立了十六間畫廊，從世界各地的陶瓷器到建築物模型，以及範圍廣泛的收藏品，在各展示廳內爭相綻放光彩。其後，美國建國二百週年的

在二樓右側的展覽室裡，滙集了塞尚等近代名家的作品。

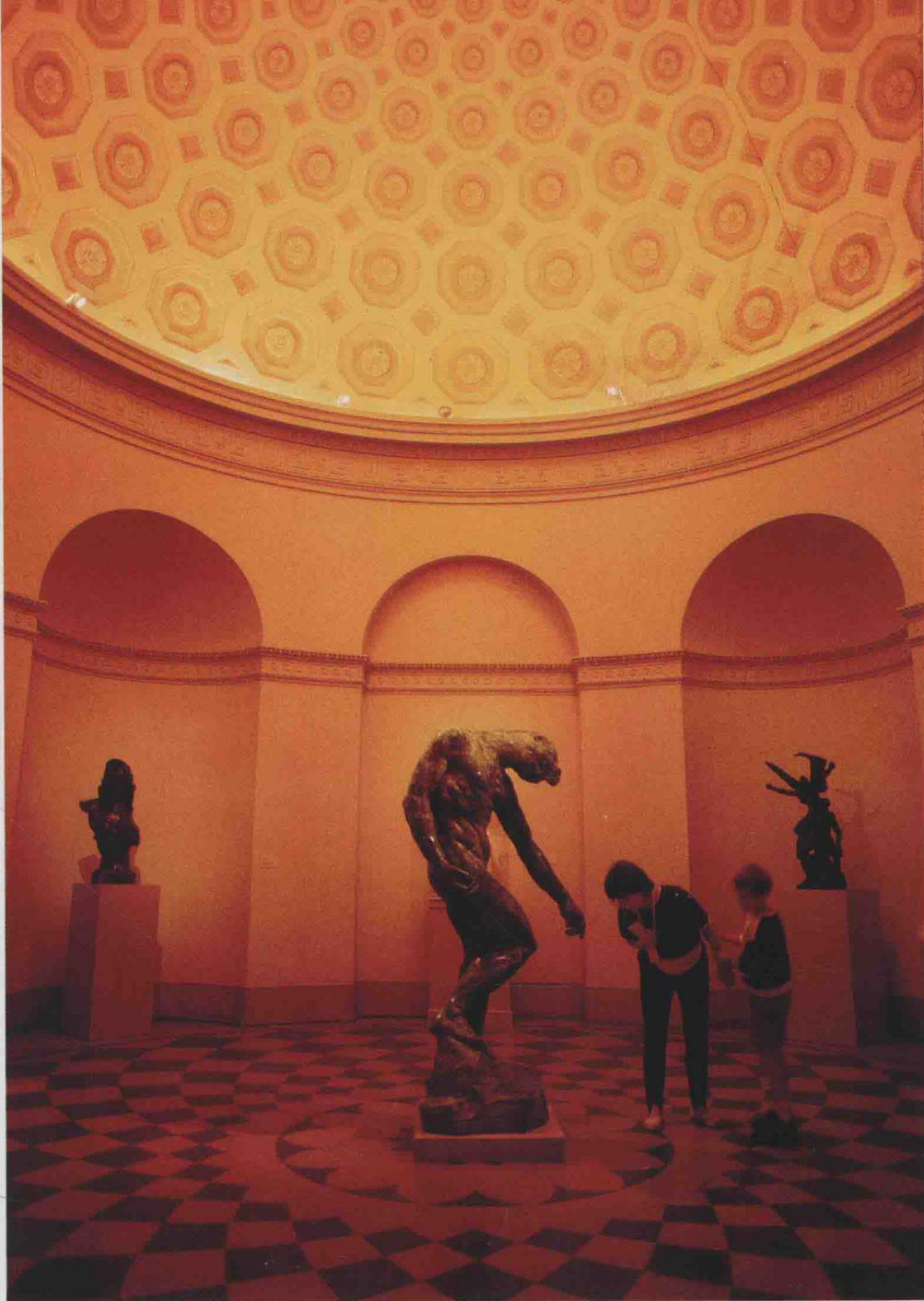
◀一樓右側的二十世紀美術展覽室。現代美術是美術館致力收藏的一部分。
▼展覽室裡面陳列著美術館引以為傲之杜象從初期到晚期的作品。

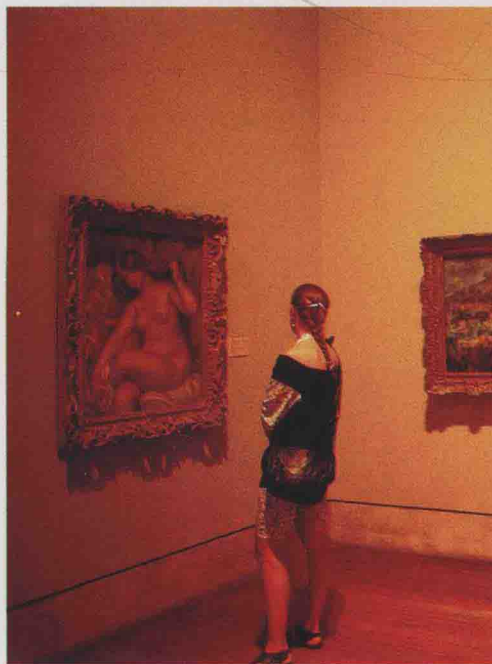
Philadelphia Museum of Art

一九七六年，展示廳增至二百間，館內各式各樣的美術品也超過了五十萬件。這種快速的增長，要歸功於那些在美國經濟實力的背景下，全心致力於蒐集美術品的個人收藏家們。例如，美術館值得誇耀的歐洲繪畫收藏，主要來源是律師J.G.強森贈送的多件珍貴名畫，包括十四～十五世紀義大利文藝復興時期、十五～十六世紀法蘭德斯畫派、甚至於十九世紀的印象派，在這些藏品中，凡·德·魏登的《聖母和聖約翰和十字架上的基督》被認為是最偉大的傑作。

另外，館內收藏的二十世紀美術作品中，以狂熱蒐集杜象畫作的收藏家艾倫斯堡夫婦的貢獻最大。艾倫斯堡夫婦在本世紀初期，對於從法國遠道而來美國探求新藝術道路的杜象，十分賞識，並且大力支持他。一九五〇年，夫婦倆將約三十件的杜象作品，連同畢卡索和克利等人的五百多件傑作一起贈送給本館。另外，在一九五二年時，美術館從杜象的另一位資助者凱撒琳·德葉女士那裡接受了遺產，其杜象收藏品規模之多為世上少有；此外，《浴女們》等塞尚的作品也是從多位收藏家那裡獲得，並發展到今日的規模，吸引無數的美術愛好者前來參觀。在費城美術館，這些收藏品的展出，主要是按收藏家分類展出，使得每個畫廊都具有每位收藏家一貫美感呈現的濃厚情趣。

被稱作「現代雕刻之父」的十九世紀巨匠羅丹的展覽室。

▲在西入口處服務台的左邊，是通往正面入口的通道。
◀雷諾瓦的作品掛在二樓右側塞尚的《浴女們》的房間裡。
▶在一樓右側展示著美國和歐洲的現代美術作品。

下樓梯的裸女第2號

[Nu Descendant un Escalier n°2]

馬賽勒·杜象

Marcel Duchamp (1887~1968)

為現代美術開拓新路而引來爭議的名畫。

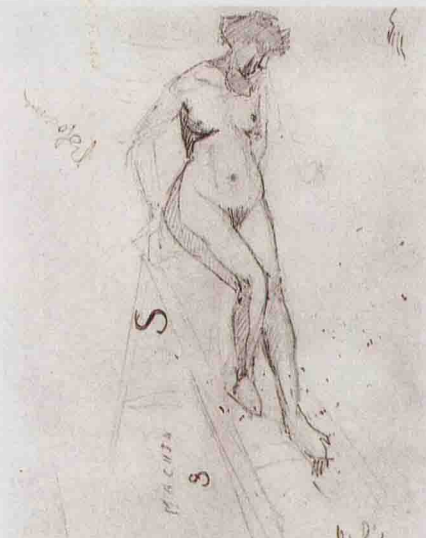
MARCEL DUCHAMP

《下樓梯的裸女第2號》——這幅畫

的出現可算是一個「事件」。一九

一三年二月，首次正式介紹歐洲最新美術（如野獸派和立體主義等）的國際美展（通稱軍械庫畫展）在紐約召開之際，這幅由二十三歲畫家杜象所發表的畫作，是其中最具有爭議性的作品，在新大陸市民之間捲起了波瀾，他們簡直不明白杜象畫了些什麼。這幅畫被稱為「煉瓦廠的爆炸」、「地下鐵的擁擠高峯」，其中除了嘲笑以外，也包含對作者的憤怒。這幅畫用既非肉體、也非金屬的零件構成的畫面，從左到右如雪崩般重疊著。杜象從很早開始就在巴黎與立體主義畫家不斷交流，他一直在思考從幼時就感興趣的「動態」，在畫布上應該如何表現。

十八世紀工業革命興起以來，機械文明更加速發展。杜象以其敏銳的感性預知到人類也將成為工業系統的一部分，成為一部機械。他的預感正是在這幅名畫中，將人的肉體分解，讓它

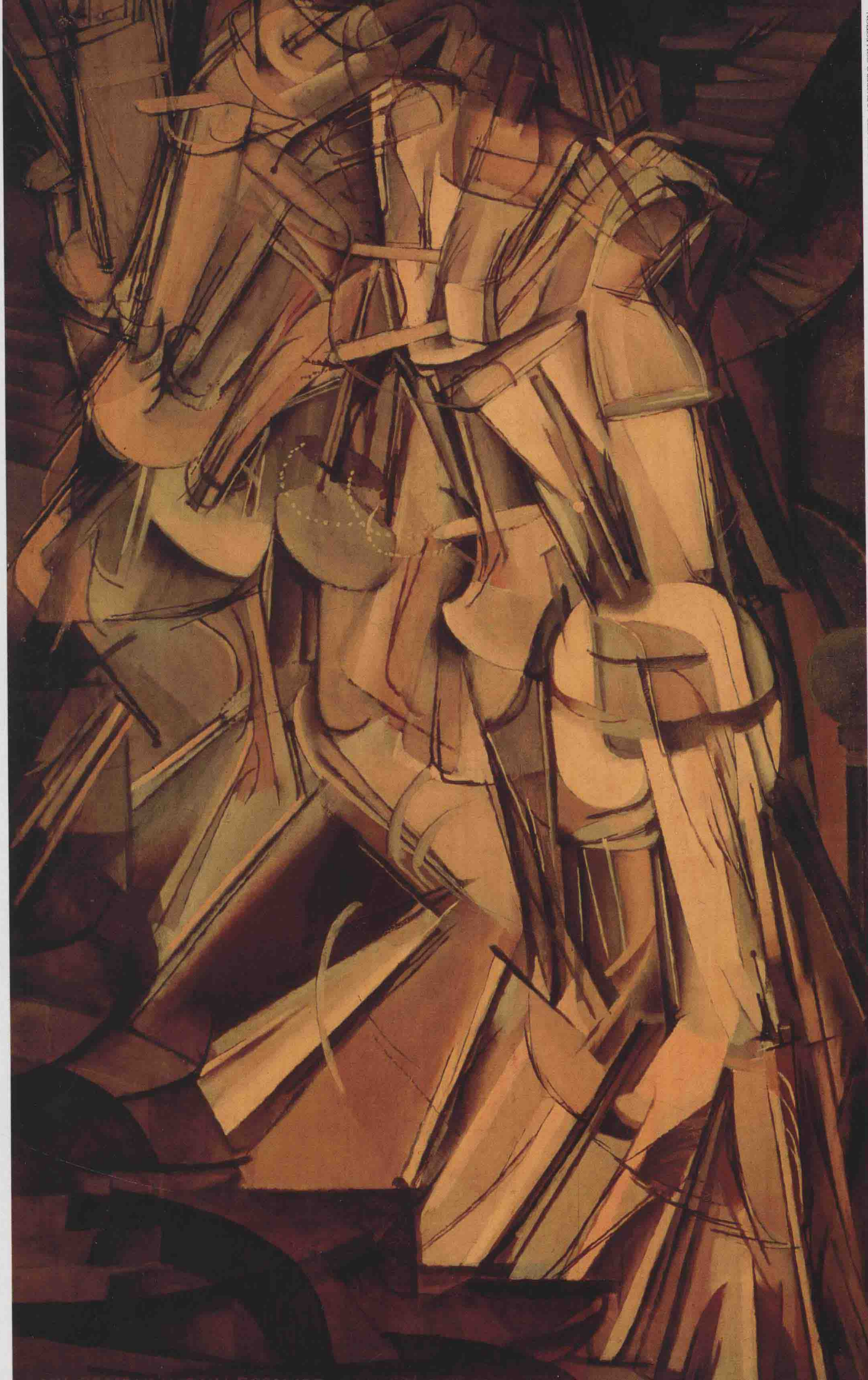

用具體表現手法描繪的《梯上的裸女》(1907~08年)。

作為「運作的機械」表現出來的源由。

但是這幅畫同樣受到了立體主義畫家們的反感，連在一九一二年不須審查可自由展出的展覽會上也被拒絕展出。從此以後，杜象不再積極參加巴黎的展覽會，而於一九一五年遠渡紐約。軍械庫畫展展出後，在本國鬱鬱不得志，但在能接受新藝術的美國卻一躍成為「名人」的杜象，得到了艾倫斯堡夫婦狂熱的支持，在創作上突飛猛進。於是，在兩年後，把司空見慣的日常用品集合在一起當作藝術品展出，再次給藝術界帶來衝擊。他那充滿不斷探索性的嘗試活動，給二十世紀後半期的藝術家帶來很大影響，普普藝術等各種形式的現代藝術手法從此誕生。

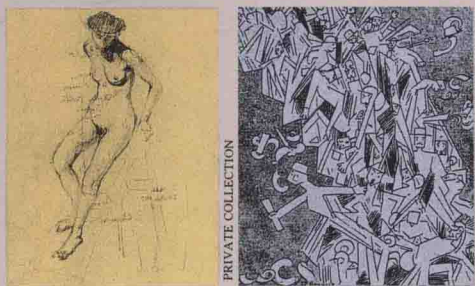
艾倫斯堡夫婦接受了杜象希望將全部作品集中的願望，竭盡全力，使他的大部分作品得以收藏在費城美術館。於是，在軍械庫畫展過後八十年，站在這幅畫前的參觀者，仍然被這幅畫所表現的衝擊力而深深撼動著。

1912年 畫布 油彩 146×89公分

Nu Descendant un Escalier n° 2

機械運作般的動態人體

《梯上的裸女》(1907~08年)作品發表後產生的諷刺畫。

畫面中自左向右連續移動、如同機械的物體，從標題上推測似乎是「裸體」，但是，其性別卻完全無法判斷。究竟，杜象的這幅畫到底描繪了什麼呢？與前一年的作品《杜爾西那》相比，「運作」的表現更加微妙地立體化，將其重點凝聚在「動」的本身。而且，如果看了《關於小妹妹》(1911年)和之後畫的《新娘》(1912年)，就能看出畫家在這幅畫中，第一次明顯地將肉體當成「運作的機械」來表現的意圖。這幅畫表現出畫家窮其一生的主題——肉體、運作、機械、以及自己的情慾。

機械文明的光與暗

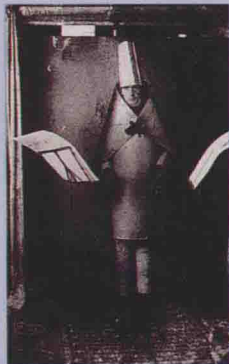
從杜象出生到他描繪這幅畫時，正值世界處於機械文明飛躍的漩渦之中。十九世紀後半葉，重工業、化學工業發達，二十世紀初更出現了鐵路等許多革命性的機械。一九〇三年，萊特兄弟發明了飛機而使人們瘋狂；一九一三年福特開始了汽車的大量生產，使得人們對科學技術的進步抱持過分樂觀的態度。杜象利用照相機連續快速攝影方法，嘗

機械化推動下的福特工廠。

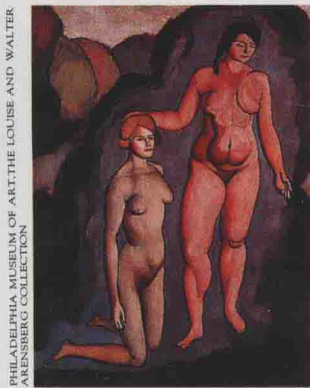
破壞既成概念的達達主義

一九一六年二月，德國詩人雨果·巴爾在蘇黎世開了一家「伏爾泰酒館」。躲避戰爭的藝術家聚集於此，演奏單純用噪音構成的音樂、朗誦全部用無意義的單字堆砌的詩。他們破壞既成概念，希望創造出新的價值觀。同時，在紐約的杜象也把生活用品冠以新的名稱，作為一件藝術作品發表。這種採用日用品為題材的「現成物品」手法，也是達達主義的代表性特徵之一。

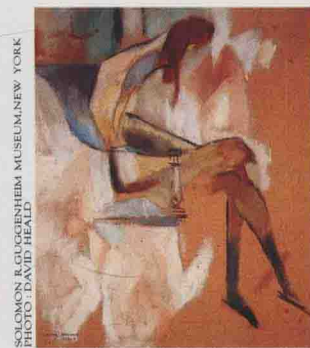
詩人雨果·巴爾。

機械化的人體

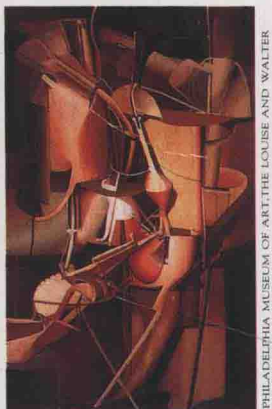
《灌木叢》(1910~11年)

杜象從一九一〇年以後，開始採用立體派的手法描繪作品，在這幅畫中還能看到野獸派用色濃暗的傾向；另一方面，畫面中表現出讓人從單純視覺中逃脫的強烈衝動，以及要改變形體和輪廓的態度，則是受到希望用視覺形象神秘和玄奧的象徵主義的影響。

《關於小妹妹》(1911年)

模特兒是杜象的妹妹瑪德萊娜，當時十三歲。他用大膽的筆觸，極端變形地描繪了妹妹坐在扶手椅上，上半身微屈的讀書姿態。從這幅畫中可看出形體明顯解體，各部分尚未溶進機械性要素，而是將肉體片斷描繪出來。

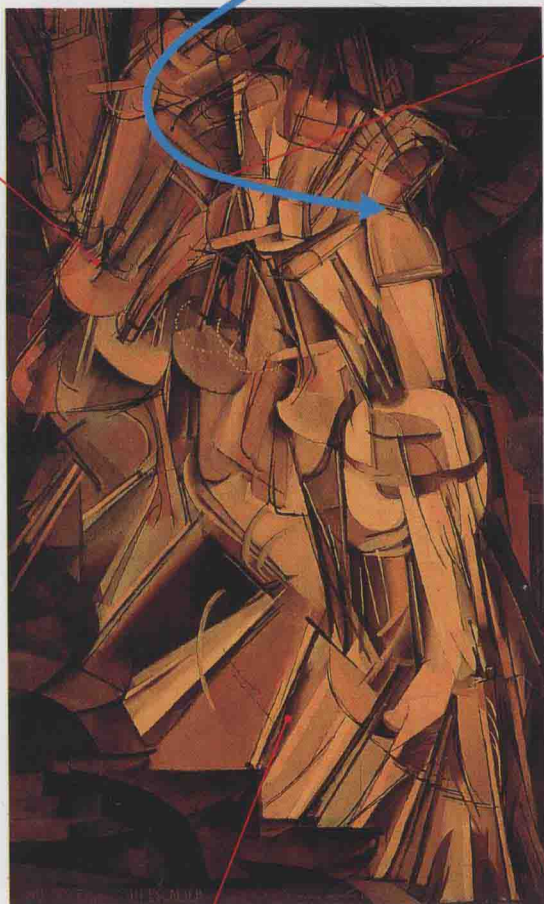
《新娘》(1912年)

這是杜象將肉體變換為「運作的機械」而表現的巔峯之作。「新娘」那用手接觸不到的白色閃光骨骼，令人捕捉到那利用沒有結果、永遠反覆運轉的機械裝置所表露出的情慾狀態。

試將人體的動態與《下樓梯的裸女第2號》相對應。但是，在完成這幅畫兩年後的一九一四年，第一次世界大戰爆發，先進技術產物的戰鬥機和戰車卻成為大規模的殺戮工具，人類和讚賞機械文明的藝術在這種文明中被犧牲掉了。杜象預感到科學技術的利用並非完全是樂觀的，他以冷靜的觀點探索著人類的前途。

從立體主義到達達主義

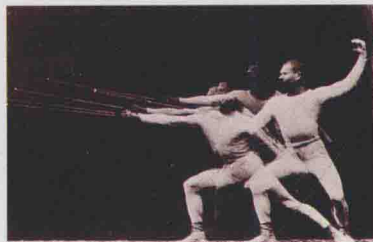
與杜象同時期活躍的「未來派」也將機械運作引入繪畫中。但是，未來派讚美機械文明的戰爭，抹殺個人存在的理由；相反的，杜象則著重摸索機械文明殘留的人性。於是，杜象轉而向人的內心裡所隱藏的情慾尋求答案。這幅

動作的立體化

巴黎的生理學和動物學教授埃奇恩勞·居爾·馬雷(1830~1904年)使用「律動記錄裝置」和「攝影槍」，將擊劍選手的動作，在一張照片上連續攝影並進行分析。杜象嘗試在立體(三次元)的要素中加入動作(四次元)的要素表現時，從這張馬雷的照片中得到很大啟發。

《擊劍》(1880~89年) 馬雷攝影

杜象將在努伊伊大街上散步時看到的陌生婦人之五種姿勢描繪下來：三種是向上行走、兩種是向下行走的情況；衣服慢慢地除去。這是杜象首次想在同一空間同時捕捉人體各種狀態的嘗試性作品。

PHILADELPHIA MUSEUM OF ART, THE LOUISE AND WALTER ARENSBERG COLLECTION

《杜爾西那》(1911年)

《下樓梯的裸女第2號》(1912年)

這幅作品用單色來看可以看出，為了強烈表現下樓梯的裸女之韻律感，剔除了不必要的周圍空間，「下」這個動作的連續行為用近二十個靜止姿態描繪了出來。

PHILADELPHIA MUSEUM OF ART, THE LOUISE AND WALTER ARENSBERG COLLECTION

這時杜象所描繪的人體，漸漸失去活人的色彩，變化成為朦朧的茶褐色。這正是他將人類看作是男女分化前兼具兩性的樹木，從而組合其獨特的視覺感。

《裸女上的裸女》(1910~11年)

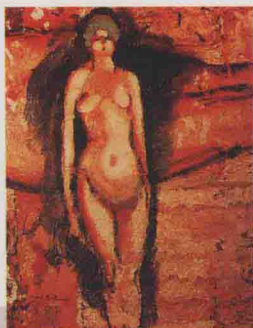
《下樓梯的裸女第1號》(1911年) 下樓梯的裸女姿態藉由連續重複描繪靜止的形態而表現出來。在這幅《下樓梯的裸女第2號》的習作中，還保留旋轉樓梯和裸女的原形。

化成植物的人體

右邊這一張描繪他的朋友杜穆歇爾的作品，是杜象考慮把機械和人體結合之前的作品。可以看出它深受野獸派的影響，使用了令人有壓迫感的色彩，表現了人物的神秘感。

PHILADELPHIA MUSEUM OF ART, THE LOUISE AND WALTER ARENSBERG COLLECTION

PRIVATE COLLECTION PHILADELPHIA MUSEUM OF ART, THE LOUISE AND WALTER ARENSBERG COLLECTION

畫用多角的視點將對象解體，在立體中溶入了運動(四次元)的要素。

杜象來美後發表了《自行車輪》、《瓶架或瓶子乾燥架或刺蝟》等一系列「現成物品」，再次向繪畫的固定模式挑戰，從而成為達達派的先驅。後來，他以《下樓梯的裸女第2號》為嘗試，從最根本處捕捉事物，力圖在作品上表現一種嶄新的價值觀。

THE STATE HERMITAGE MUSEUM, ST. PETERSBURG

畢卡索早期的立體主義作品《持扇少女》(1908年)

《國王和王后》(1912年) (被快速動作的裸女包圍的)

《自行車輪》(1913年作的複製品第四版)

《下樓梯的裸女第2號》

在繪畫史上的特殊意義

一九一三年，在紐約舉行的軍械庫畫展因大膽地介紹了歐洲激進藝術，為美國美術帶來巨大衝擊而十分有名；其中《下樓梯的裸女第2號》是最前衛的作品，給在美國的新進畫家強烈的刺激。當時美國近代美術正在摸索屬於自己的風格，這次的展覽為其製造了一大契機。杜象做了先驅性嘗試之後，產生出將一般習慣的印象及日常事物融入作品的普普藝術，以及以作品振動、光效應下的閃爍為特點的歐普藝術等各種現代美術。其後，美國取代歐洲，成為二十世紀後半葉的現代藝術中心。

GALLERY

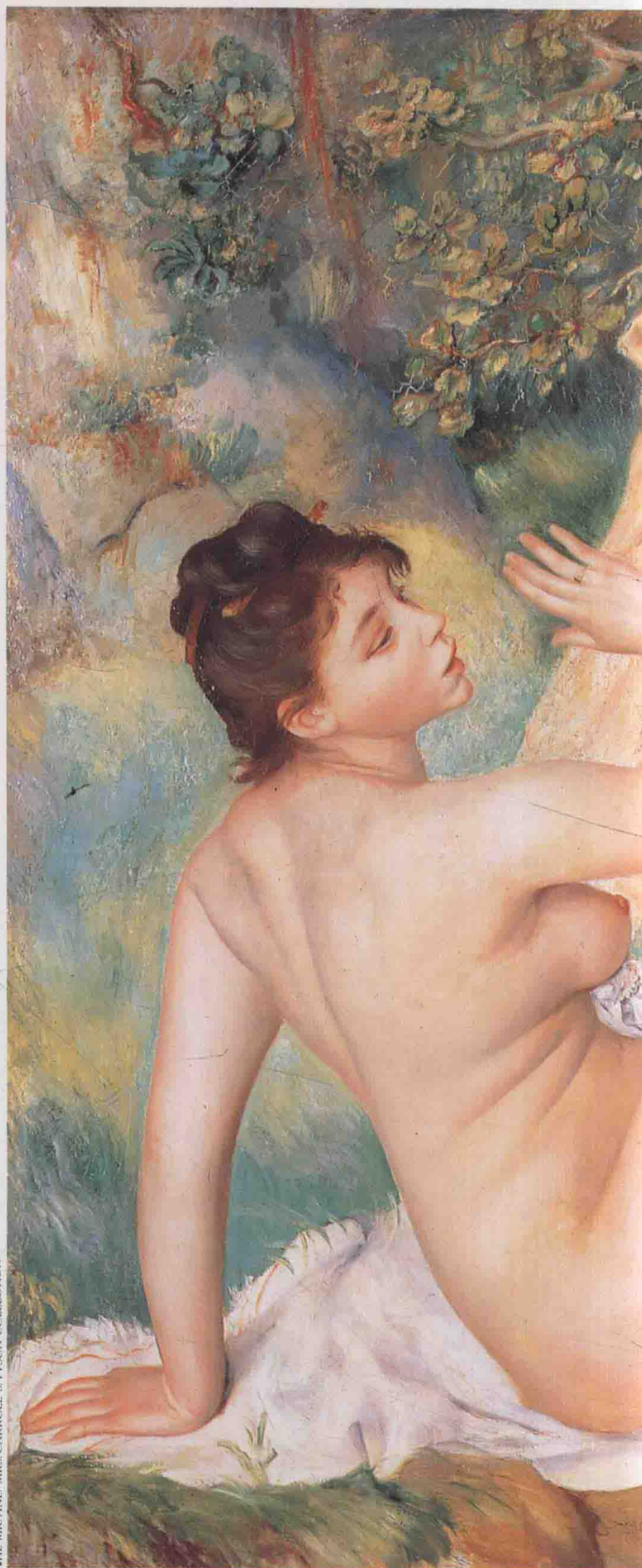
經典藏品

雷諾瓦《魯格朗女兒的肖像》
1875年 81.3×59.7公分

此為在一八七六年第二屆印象派畫展中展出的作品。模特兒是在巴黎展覽會場杜朗·里埃爾畫廊工作之魯格朗的女兒德爾費奴。這幅三十四歲畫家創作的作品中，將那極富少女夢幻和希望、如大人般的表情，用柔和的筆觸捕捉了下來。

THE HENRY F. AMELHENT COLLECTION

THE MR. AND MRS. CARROLL S. TYSON COLLECTION

雷諾瓦《浴女》 1887年 117.8×170.8公分

四十多歲的雷諾瓦對印象派的「室外創作」產生了疑問，他將畫布從戶外移進畫室創作。源於安格爾和義大利旅行時看到拉斐爾作品的靈感，畫家描繪出數幅習作，經過三年的時間完成了這幅大作。但是，這幅輪廓線清晰、構圖嚴謹的作品，在一八八七年的沙龍卻遭到殘酷的批評，使得畫家十分失望。

塞尚《聖維克多山》

1904~06年 73×92公分

自一九〇四年起的兩年間，塞尚以這座聳立在故鄉的山為對象，連續畫了六幅作品。這位主張色彩和圖畫不能區分開來的畫家，採用藍、綠、紫、淡褐色四種為基本顏色，依層次描繪出形態。

畢卡索《手持調色板的自畫像》 1906年 92×73公分

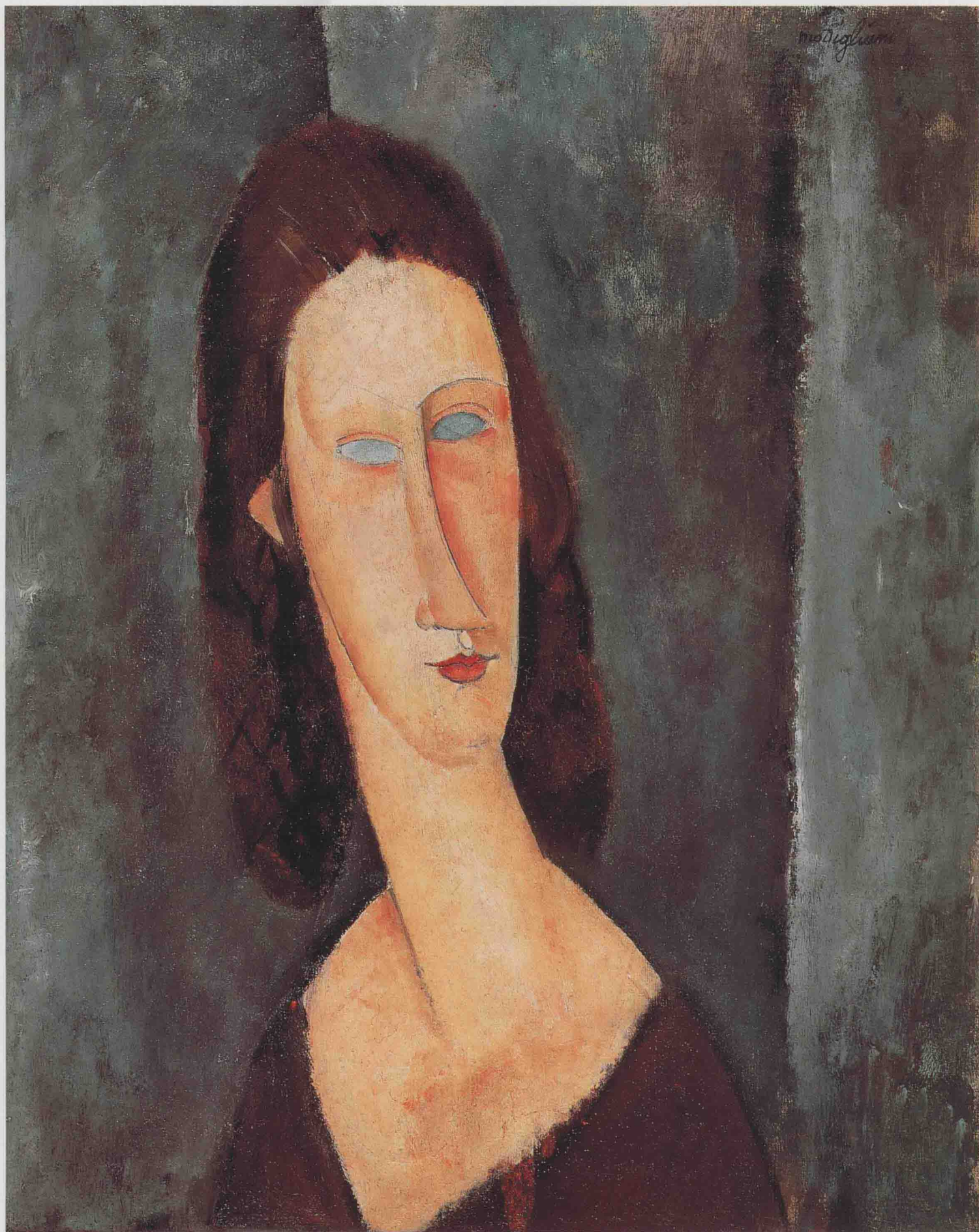
這是一幅可以看出從西班牙旅行歸來、二十五歲的青年畢卡索從「玫瑰紅時期」向「新古典主義時期」轉換的作品。這幅左手拿著放有少量色彩的調色板、儀表堂堂的自畫像，可以讓人體會到畫家向新繪畫風格挑戰的堅定意志。

塞尚《浴女們》 1898~1905年 208.3×251.5公分

塞尚對印象派過度的感覺主義起反感，而追求堅固的畫面構圖；他將由兩側向中央伸展的樹木和裸體構成三角形。這是善於構圖的大師晚年的傑作。

莫迪里亞尼《珍妮·赫布特妮（藍眼睛）》 1917年 54.6×43.5公分

模特兒是一九一七年與三十三歲的畫家相識的命運中的女性——珍妮。當年十九歲的她，在三年後追隨病死的畫家了斷自己的生命。那雙似乎預感到不測命運之沒有瞳孔的藍色眼睛，體現出畫家獨特的畫風。