

古今美術全覽系列 ②

20世紀美術全覽

Art of the 20th Century

潘東波 編著

相對論出版社 編印

國家圖書館出版預行編目資料

20世紀美術全覽 / 潘東波編著．—初版．—
〔台北縣〕汐止市：相對論出版，2002〔民91〕
面：公分．—(美術史系列)
ISBN 986-80129-0-2 (平裝)

1. 美術史

美術史系列之一

20世紀美術全覽 Art of the 20th Century

著 作 人：潘東波
文字編輯：陳玉婷
美術編輯：陳玉婷
版面構成：潘東波
發 行 人：潘東波
出 版 所：相對論出版社
地 址：台北縣汐止市水源路二段72巷26弄30號
電 話：(02)2642-5678
傳 真：(02)2648-0503
網 址：www.相對論.tw
郵政劃撥：19768051 相對論出版社
總 經 銷：北星圖書事業股份有限公司
地 址：台北縣永和中市路458號B1
電 話：(02)2922-9000
傳 真：(02)2922-9041
網 址：www.nsbooks.com.tw
劃 撥：05445007 北星圖書帳戶
製 版：王子彩色製版股份有限公司
印 刷：裕華彩藝股份有限公司

登記證/北縣商聯甲字第09016526號

版權所有・翻印必究

◎本書如有裝訂錯誤破損缺頁請寄回退換◎

ISBN 986-80129-0-2

每冊新台幣699元

西元2003年11月1日 二版一刷

精裝本新台幣900元
(限量發行，逕向本社洽購)

自序

2

20世紀美術流派樹形系統圖

7

本書編序

一、印象主義及現代美術先驅

8

印象主義 (Impressionism)

1	馬奈	Manet, Edouard	1832~1883	10
2	莫內	Monet, Claude Oscar	1840~1926	14
3	雷諾瓦	Renoir, Pierre-Auguste	1841~1919	18
4	寶加	Degas, Edgar	1834~1917	22
5	畢沙羅	Pissarro, Camille	1830~1903	24

印象派的追隨者

6	尤特里羅等六人〈註1〉			26
---	-------------	--	--	----

新印象主義 (Neo Impressionism)

7	秀希涅拉克	Seurat, Georges	1859~1891	28
		Signac, Paul	1863~1935	

後印象主義 (Post Impressionism)

8	塞尚	Cezanne, Paul	1839~1906	30
9	梵谷	Van Gogh, Vincent	1853~1890	34
10	高更	Gauguin, Paul	1848~1903	40
11	羅特列克	Toulouse-Lautrec, H.M.R. de 〈註2〉	1864~1901	44

那比士派 Nabis (先知派)

12	波納爾	Bonnard, Pierre	1867~1947	48
----	-----	-----------------	-----------	----

等同印象派定位的現代雕塑啟蒙者

13	羅丹	Rodin, Auguste	1840~1917	50
----	----	----------------	-----------	----

二、野獸派／表現主義及情意奔放者

52

野獸派 (Fauvists)

14	馬諦斯	Matisse, Henri	1869~1954	54
15	馬爾肯	Marquet, Albert	1875~1947	58
16	盧奧	Rouault, Georges	1871~1958	60
17	弗拉曼克	Vlaminck, Maurice	1876~1958	62
	德朗	Derain, Andre	1880~1954	
18	杜菲	Dufy, Raoul	1877~1953	64

表現主義 (Expressionism)

19	孟克	Munch, Edvard	1863~1944	66
20	柯克西卡	Kokoschka, Oskar	1886~1980	72
21	何德勒	Hodler, Ferdinand	1853~1918	74
22	貝克曼	Beckman, Max	1884~1950	76
23	克爾赫那	Kirchner, Ernst Ludwig	1880~1938	78
24	克林姆德	Klimt, Gustav	1862~1918	80
25	謝勒	Schiele, Egon	1890~1918	86
26	培根	Bacan, Francis	1909~1992	90
27	畢費	Buffet, Bernard	1928~1999	94

巴黎派 (The School of Paris)

28	莫迪里亞尼	Modigliani, Amedeo	1884~1920	96
29	史丁	Soutine, Chaim	1893~1943	98
30	藤田嗣治	Fujita Tsugouharu	1886~1968	100
31	奇斯林	Kisling, Moise	1891~1953	102
32	范唐蘭莎	Van Dongen, Kees	1877~1968	104
		Laurencin, Marie	1883~1956	

風俗性的表現主義

33	葛羅克	Grosz, George	1893~1959	106
	迪克士	Dix, Otto	1891~1969	
34	里維拉	Rivera, Diego	1886~1957	108
	卡羅	Kahlo, Frida	1907~1954	
35	波特羅	Botero, Fernando	1932~	110

新一代的表現主義

36	佛洛伊德	Freud, Lucian	1922~	112
37	齊克亞	Chia, Sandro	1946~	114
	克里蒙特	Clemente, Francesco	1952~	
38	巴塞利茲	Baselitz, Georg	1938~	116
39	沙勒	Salle, David	1952~	118
40	費雪	Fischl, Eric	1948~	120

註 1：尤特里羅 Utrillo, Maurice 1883~1955
 西斯里 Sisley, Alfred 1839~1899
 布丹 Boudin, Eugene 1824~1898

卡莎特 Cassatt, Mary 1845~1926
 貝納德 Bernard, Emile 1868~1941
 莫莉索 Morisot, Berthe 1841~1895

註 2：H. M. R.—Henri Marie Raymond

三、立體主義及三度空間探索者

122

立體派 (Cubists)

41	畢卡索	Picasso, Pablo	1881~1973	124
42	布拉克	Braque, Georges	1882~1963	132
	德勞奈	Delaunay, Robert	1885~1941	
43	雷捷	Leger, Fernand	1881~1955	134
44	包奇尼	Boccioni, Umberto	1882~1916	136
	塞凡里	Severini, Gino	1883~1966	
	卡拉卡	Carra, Carlo	1881~1966	
45	藍碧卡	Lempicka, Tamara de	1898~1980	138
46	杜象維庸等六人〈註3〉			140
47	瓦沙雷利	Vasarely, Victor	1908~1997	142
48	萊利	Riley, Bridget	1931~	144

四、超現實主義及幻象風格

146

樸素主義 (Primitivism)

49	盧梭	Rousseau, Henri Julien	1844~1910	148
----	----	------------------------	-----------	-----

超現實主義 (Surrealism)

50	達利	Dali, Salvador (y Domenech)	1904~1989	150
51	馬格利特	Magritte, Rene	1898~1967	154
52	夏卡爾	Chagall, Marc	1887~1985	158
53	米羅	Miro, Joan	1893~1983	162
54	基里柯	Chirico, Giorgio de	1888~1978	164
	莫蘭迪	Morandi, Giorgio	1890~1964	
	艾斯奇	Escher, Maurits Cornelius	1898~1972	
55	艾倫斯特	Ernst, Max	1891~1976	166
56	恩索爾	Ensor, James	1860~1949	168
57	德爾沃	Delvaux, Paul	1897~1994	170
58	巴爾蒂斯	Balthus (Count Balthasar Klossowski de Rola)	1908~2001	174
59	傑克梅爾	Giacometti, Alberto	1901~1966	180
	摩爾	Moore, Henry	1898~1986	

形而上繪畫 (Metaphysical Painting) →

五、抽象主義及二度空間的追隨者

182

「藍騎士」(Blaue Reiter, Der)

60	康丁斯基	Kandinsky, Wassily	1866~1944	184
----	------	--------------------	-----------	-----

風格派 (De Stijl)

61	蒙德里安	Mondrian, Piet	1872~1944	186
62	都斯柏格	Doesburg, Theo Van	1883~1931	188

包浩斯 (Bauhaus) 及藍騎士成員

63	克費寧格	Klee, Paul	1879~1940	190
	費寧格	Feininger, Lyonel	1871~1956	192

構成主義 (Constructivism) → 絕對主義 (Suprematism)

64	馬列維基	Malevich, Kasimir Severinovich	1878~1935	193
----	------	--------------------------------	-----------	-----

空間主義 (Spaceism)

65	封坦那	Fontana, Lucio	1899~1968	194
----	-----	----------------	-----------	-----

抽象表現主義 (Abstract Expressionism)

66	德庫寧	De Kooning, Willem	1904~1992	196
67	伊夫·克萊因	Klein, Yves	1928~1962	198
68	波洛克	Pollock, Jackson	1912~1956	200
69	哈同	Hartung, Hans	1904~1989	202
	托比	Tobey, Mark	1890~1976	
70	法蘭滋·克萊因	Kline, Franz	1910~1962	204
	山姆·法蘭西斯	Francis, Sam	1923~1994	

(Post-Painterly Abstraction)

色面繪畫 (Color-field Painting)

71	羅斯科	Rothko, Mark	1903~1970	206
	史提爾	Still, Clyfford	1904~1980	
	紐曼	Newman, Barnett	1905~1970	

硬邊繪畫 (Hard Edge Painting)

72	阿爾斯	Albers, Josef	1888~1976	208
73	萊因哈特	Reinhardt, Ad (Adolf)	1913~1967	210

最低限 (極簡) 藝術 (Minimal Art)

74	史帖拉	Stella, Frank	1936~	212
75	諾蘭	Noland, Kenneth	1924~	214
76	路易·莫里斯	Louis, Morris	1912~1962	216
	凱利	Kelly, Ellsworth	1923~	

最低限 (極簡) 藝術 (Minimal Art) 的雕塑家

77	拉維特	Lewitt, Sol	1928~	218
	賈德	Judd, Donald	1928~1994	
	弗拉文	Flavin, Dan	1933~1996	
	安德烈	Andre, Carl	1935~	

半抽象的游移

78	歐姬芙	O'Keeffe, Georgia	1887~1986	220
79	史塔艾勒	Stael, Nicolas de	1914~1955	222

抽象的動態藝術 (Kinetic Art of Abstract)

80	柯丁格	Calder, Alexander	1898~1976	224
	達利	Tinguely, Jean	1925~1991	

其他抽象主義的雕刻家

81	布朗庫西等五人〈註4〉			226
----	-------------	--	--	-----

註 3：杜象維庸 Duchamp-Villon, Raymond 1876~1918
 查德金 Zadkine, Ossip 1890~1967
 阿基邊克 Archipenko, Alexander 1887~1964
 貢查列斯 Gonzalez, Julio 1876~1942
 李普西滋 Lipchitz, Jacques 1891~1973
 馬里尼 Marini, Marino 1901~1980

註 4：布朗庫西 Brancusi, Constantin 1876~1957
 塔特林 Tatlin, Vladimir 1885~1958
 佩夫斯納 Pevsner, Antoine 1886~1962
 赫普沃斯 Hepworth, Barbara 1903~1975
 謝夫爾 Schoffer, Nicloas 1912~1992

六、達達藝術及其狂叛者

228

達達 (Dada)

82	杜 象	Duchamp, Marcel	1887~1968	230
83	畢卡比亞 史維塔 歐本漢	Picabia, Francis Schwitters, Kurt Oppenheim, Meret	1879~1953 1887~1948 1913~1985	232
84	曼浩 斯雷曼	Ray, Man Hausmann, Raoul	1890~1977 1886~1971	234
85	阿爾曼 阿爾普	Arman (Armand Fernandez) Arp, Jean or Hans	1928~ 1886~1966	236
86	奈弗遜 金霍滋	Nevelson, Louise Kienholz, Edward	1900~1988 1927~1994	238

七、普普藝術及歸化凡俗者

240

普普藝術 (Pop Art)

87	漢 彌 頓	Hamilton, Richard	1922~	242
88	李奇登斯坦	Lichtenstein, Roy	1923~1997	244
89	羅森奎斯特	Rosenquist, James	1933~	246
90	強 斯	Johns, Jasper	1930~	248
91	沃 霍 爾	Warhol, Andy	1928~1987	250
92	維塞爾曼	Wesselmann, Tom	1931~	254
93	羅森伯格	Rauschenberg, Robert	1925~	258
94	歐登伯格	Oldenburg, Claes	1929~	260
95	艾倫·瓊斯	Jones, Allen	1937~	262
96	謝 乍	Cesar (Cesar Baldaccini)	1921~1998	264
97	霍 普	Hopper, Edward	1882~1967	266
98	伍德斯 魏 德	Wood, Grant Wyeth, Andrew	1892~1942 1917~	270
99	杜 布 菲	Dubuffet, Jean	1901~1985	272
100	哈 陵	Haring, Keith	1958~1990	274
101	聖 菲 勒	Saint-Phalle, Niki de	1930~	276

八、超寫實主義及刻意求真者

278

超寫實主義 (Super Realism)

102	伊 斯 特 斯	Estes, Richard	1936~	280
103	克 羅 斯	Close, Chuck	1940~	282
104	波爾斯坦	Pearlstein, Philip	1924~	284
105	西 格 爾	Segal, George	1924~	286
106	韓 森 德安德利亞	Hanson, Duane De Andrea, John	1925~1995 1941~	288
107	高 因 斯 唐 · 艾 迪 萊 斯	Goings, Ralph Eddy, Don Leslie, Alfred	1928~ 1944~ 1927~	290
108	莫 爾 雷 馬克連因 威廉·貝克曼	Morley, Malcolm McLean, Richard Beckman, William	1931~ 1930~ 1942~	292

九、觀念藝術及其他多媒體創構

294

地景藝術 (Land Art)

109	克 里 斯 多	Christo (Christo, Javacheff)	1935~	296
110	丹尼斯·歐本漢 海 札 史密斯遜	Oppenheim, Dennis Heizer, Michael Smithson, Robert	1938~ 1944~ 1938~1973	300

觀念藝術 (Conceptual Art)

111	波 依 斯	Beuys, Joseph	1921~1986	302
112	柯 史 士	Kosuth, Joseph	1945~	304

裝置藝術 (Installation)

113	白 南 準 波爾坦夫斯基	Paik, Nam June Boltanski, Christian	1932~ 1944~	306
114	波洛夫斯基 諾 曼	Borofsky, Jonathan Nauman, Bruce	1942~ 1941~	308

偶發藝術 (Happening Art)

115	卡 普 羅 戴 恩	Kaprow, Allan Dine, Jim	1927~ 1935~	310
-----	--------------	----------------------------	----------------	-----

表演藝術 (Performance Art)

116	吉伯特與喬治	Gilbert & George	1943/1942~	312
-----	--------	------------------	------------	-----

身體藝術 (Body Art)

117	潘 恩	Pane, Gina	1939~1990	314
-----	-----	------------	-----------	-----

錄影藝術 (Video Art)

118	維 奧 拉	Viola, Bill	1951~	315
-----	-------	-------------	-------	-----

後現代主義 (Post-Modernism)

119	施 納 伯 馬里亞尼	Schnabel, Julian Mariani, Carlo Maria	1951~ 1931~	316
-----	---------------	--	----------------	-----

索引

318

20世紀美術全覽

潘東波 編著

自序

蛻變的世紀—雲飛風起

站在二十世紀的終點處，回首百年以來的美術思潮與風貌。自當發現：這該是人類有美術史以來，風格蛻化最劇烈，表現手法最多樣，流派競出最令人目不暇給的一百年。

清晰的脈絡—各得其所

正因為如此，要想認識二十世紀藝術各種面貌、流派。尤其是企圖在這林總匯集的巨流中，理出一點頭緒來，更不是一般民衆和初涉「藝境」的學子所能輕易釐清，況且藝術本就沒有一定的規格和分割的準則可言。

但是每一種派別、主義，也總有它的涵義，發展的過程也總有某些脈絡可尋，每一流派與新的流派間的更迭嬗變，也都有它歷史的背景和心理上的因素(包括補償或叛逆的情意叢結等等)。所以我們決定以大刀闊斧作分類，把衆家大師予以編遣，唯求脈絡清晰則恐不能提綱挈領，硬行歸位則又恐為學界或藝術家本人所不能接受，本書涉及名家一百七十三人，只概分九類(篇)，希望已能各安其位「各得其所」。

獨行的俠客—恐難涇渭分明

同時，為了顧全大局，卻偏遇邊緣地帶的行者，包括一身跨多派者(如杜象、卡拉卡洛)、獨立特行者(如路西安佛洛依德、魏斯)怎麼放都不會令所有人滿意，另外我們讓抽象主義涵蓋二度空間的追求者，卻有最低限的部份作品，明明是立體作品；讓立體主義涵蓋到三度空間探索者，卻有歐普藝術誓志在三度空間，但一般的學者恐怕不會同意讓它脫離抽象主義而前來「歸隊」吧！

各領的風騷—憑何取捨(本書編選的原則)

至於各路(派)人馬中何人上榜，何人拒不列入，取捨之間確實經歷進退維谷、左右兩難。

本書編選的原則，大約如下：

- 一、藝術家個人風格的獨特性。
- 二、在各流派中的代表性。

- 三、所倡行的主義、畫風或觀點對當時代及後世藝術的影響性—造成的脈動、啓發、延續或觀念的改變。
- 四、其作品或作為，在人類心靈、思想及文化上的影響。
- 五、作品寓意與歷史事件、文化潮流、人文發展的關連性。
- 六、作品技巧所具的示範性。
- 七、藝術家的風采、智略、機靈、境遇及可同情性等，無可避免稍許影響其被傳誦的可讀性。
- 八、在藝術史與傳媒上的知名度，由於編者個人並非知名評論家，本書編選上尚無法以純藝術價值的評斷為準則，更避免個人的主觀好惡，所以一般世俗的知名程度的高低，也成為選取的依據。

編輯室的簡訊—編後贅言

- 一、爲了達成世紀末問世的理想，以從2000年的年底遞延到2001年年底，即便有多少個不滿意，也要斷然結束這20年來的躊躇(20年前便有整理成書的構想)，會有多少遺憾，就等著「挨轟」了。
- 二、選錄「大師」的另一難題是時間的「因變數」，蓋藝術的潮流也似「滾滾東逝水」，浪花是會「淘盡英雄」的，今日當紅不表示領定一世紀的風騷，今天的視角歷經時光淘洗，三十年後看此書是否就要改版，恐怕這也是無可奈何的事吧？
- 三、編輯過程中，仕猷兄幾度回國，行囊中均背負沈重的書誌，並爲人選、作品有所增刪，使得偏狹的台北觀點，加入「從紐約看天下」的新視野，值得卷首載記銘感。
- 四、高足雪芬投入整理，玉婷日夜趕工整合圖文、版面潤飾，居功厥偉，永誌謝忱。

2001.12.20

隨著“古代西洋美術全覽”的接近完工及“當代新潮美術全覽”的網目確定，與本書構成“古今美術全覽三合一”系列書系的理想，隱然成形，其貫通古今的系統化，也可以有所期待。2003.11.30再版前夕附記

自序

2

20世紀美術流派樹形系統圖

7

本書編序

一、印象主義及現代美術先驅

8

印象主義 (Impressionism)

1	馬奈	Manet, Edouard	1832~1883	10
2	莫內	Monet, Claude Oscar	1840~1926	14
3	雷諾瓦	Renoir, Pierre-Auguste	1841~1919	18
4	寶加	Degas, Edgar	1834~1917	22
5	畢沙羅	Pissarro, Camille	1830~1903	24

印象派的追隨者

6	尤特里羅等六人〈註1〉			26
---	-------------	--	--	----

新印象主義 (Neo Impressionism)

7	秀希涅拉克	Seurat, Georges	1859~1891	28
		Signac, Paul	1863~1935	

後印象主義 (Post Impressionism)

8	塞尚	Cezanne, Paul	1839~1906	30
9	梵谷	Van Gogh, Vincent	1853~1890	34
10	高更	Gauguin, Paul	1848~1903	40
11	羅特列克	Toulouse-Lautrec, H.M.R. de 〈註2〉	1864~1901	44

那比士派 Nabis (先知派)

12	波納爾	Bonnard, Pierre	1867~1947	48
----	-----	-----------------	-----------	----

等同印象派定位的現代雕塑啟蒙者

13	羅丹	Rodin, Auguste	1840~1917	50
----	----	----------------	-----------	----

二、野獸派／表現主義及情意奔放者

52

野獸派 (Fauvists)

14	馬諦斯	Matisse, Henri	1869~1954	54
15	馬爾肯	Marquet, Albert	1875~1947	58
16	盧奧	Rouault, Georges	1871~1958	60
17	弗拉曼克	Vlaminck, Maurice	1876~1958	62
	德朗	Derain, Andre	1880~1954	
18	杜菲	Dufy, Raoul	1877~1953	64

表現主義 (Expressionism)

19	孟克	Munch, Edvard	1863~1944	66
20	柯克西卡	Kokoschka, Oskar	1886~1980	72
21	何德勒	Hodler, Ferdinand	1853~1918	74
22	貝克曼	Beckman, Max	1884~1950	76
23	克爾赫那	Kirchner, Ernst Ludwig	1880~1938	78
24	克林姆德	Klimt, Gustav	1862~1918	80
25	謝勒	Schiele, Egon	1890~1918	86
26	培根	Bacan, Francis	1909~1992	90
27	畢費	Buffet, Bernard	1928~1999	94

巴黎派 (The School of Paris)

28	莫迪里亞尼	Modigliani, Amedeo	1884~1920	96
29	史丁	Soutine, Chaim	1893~1943	98
30	藤田嗣治	Fujita Tsugouharu	1886~1968	100
31	奇斯林	Kisling, Moise	1891~1953	102
32	范唐蘭莎	Van Dongen, Kees	1877~1968	104
		Laurencin, Marie	1883~1956	

風俗性的表現主義

33	葛羅克	Grosz, George	1893~1959	106
	迪克士	Dix, Otto	1891~1969	
34	里維拉	Rivera, Diego	1886~1957	108
	卡羅	Kahlo, Frida	1907~1954	
35	波特羅	Botero, Fernando	1932~	110

新一代的表現主義

36	佛洛伊德	Freud, Lucian	1922~	112
37	齊克亞	Chia, Sandro	1946~	114
	克里蒙特	Clemente, Francesco	1952~	
38	巴塞利茲	Baselitz, Georg	1938~	116
39	沙勒	Salle, David	1952~	118
40	費雪	Fischl, Eric	1948~	120

註 1：尤特里羅 Utrillo, Maurice 1883~1955
 西斯里 Sisley, Alfred 1839~1899
 布丹 Boudin, Eugene 1824~1898

卡莎特 Cassatt, Mary 1845~1926
 貝納德 Bernard, Emile 1868~1941
 莫莉索 Morisot, Berthe 1841~1895

註 2：H. M. R. — Henri Marie Raymond

三、立體主義及三度空間探索者

122

立體派 (Cubists)

41	畢卡索	Picasso, Pablo	1881~1973	124
42	布拉克	Braque, Georges	1882~1963	132
	德勞奈	Delaunay, Robert	1885~1941	
43	雷捷	Leger, Fernand	1881~1955	134
	包奇尼	Boccioni, Umberto	1882~1916	136
44	塞凡里	Severini, Gino	1883~1966	
	卡拉卡	Carra, Carlo	1881~1966	
45	藍碧卡	Lempicka, Tamara de	1898~1980	138
46	杜象維庸等六人〈註3〉			140
47	瓦沙雷利	Vasarely, Victor	1908~1997	142
48	萊利	Riley, Bridget	1931~	144

四、超現實主義及幻象風格

146

樸素主義 (Primitivism)

49	盧梭	Rousseau, Henri Julien	1844~1910	148
----	----	------------------------	-----------	-----

超現實主義 (Surrealism)

50	達利	Dali, Salvador (y Domenech)	1904~1989	150
51	馬格利特	Magritte, Rene	1898~1967	154
52	夏卡爾	Chagall, Marc	1887~1985	158
53	米羅	Miro, Joan	1893~1983	162
	基里柯	Chirico, Giorgio de	1888~1978	164
	莫蘭迪	Morandi, Giorgio	1890~1964	
	艾斯奇	Escher, Maurits Cornelius	1898~1972	
55	艾倫斯特	Ernst, Max	1891~1976	166
56	恩索爾	Ensor, James	1860~1949	168
57	德爾沃	Delvaux, Paul	1897~1994	170
58	巴爾蒂斯	Balthus (Count Balthasar Klossowski de Rola)	1908~2001	174
59	傑克梅爾	Giacometti, Alberto	1901~1966	180
	摩爾	Moore, Henry	1898~1986	

形而上繪畫 (Metaphysical Painting) →

54	莫蘭迪	Morandi, Giorgio	1890~1964	164
	艾斯奇	Escher, Maurits Cornelius	1898~1972	
55	艾倫斯特	Ernst, Max	1891~1976	166
56	恩索爾	Ensor, James	1860~1949	168
57	德爾沃	Delvaux, Paul	1897~1994	170

超現實主義的追隨者

58	巴爾蒂斯	Balthus (Count Balthasar Klossowski de Rola)	1908~2001	174
----	------	--	-----------	-----

超現實主義影響的雕刻家

59	傑克梅爾	Giacometti, Alberto	1901~1966	180
	摩爾	Moore, Henry	1898~1986	

五、抽象主義及二度空間的追隨者

182

「藍騎士」(Blaue Reiter, Der)

60	康丁斯基	Kandinsky, Wassily	1866~1944	184
----	------	--------------------	-----------	-----

風格派 (De Stijl)

61	蒙德里安	Mondrian, Piet	1872~1944	186
62	都斯柏格	Doesburg, Theo Van	1883~1931	188

包浩斯 (Bauhaus) 及藍騎士成員

63	克費寧格	Klee, Paul	1879~1940	190
	費寧格	Feininger, Lyonel	1871~1956	192

構成主義 (Constructivism) → 絕對主義 (Suprematism)

64	馬列維基	Malevich, Kasimir Severinovich	1878~1935	193
----	------	--------------------------------	-----------	-----

空間主義 (Spaceism)

65	封坦那	Fontana, Lucio	1899~1968	194
----	-----	----------------	-----------	-----

抽象表現主義 (Abstract Expressionism)

66	德庫寧	De Kooning, Willem	1904~1992	196
67	伊夫·克萊因	Klein, Yves	1928~1962	198
68	波洛克	Pollock, Jackson	1912~1956	200
69	哈同	Hartung, Hans	1904~1989	202
	托比	Tobey, Mark	1890~1976	
70	法蘭滋·克萊因	Kline, Franz	1910~1962	204
	山姆·法蘭西斯	Francis, Sam	1923~1994	

繪畫性抽象以後的抽象
(Post-Painterly Abstraction)

色面繪畫 (Color-field Painting)

71	羅斯科	Rothko, Mark	1903~1970	206
	史提爾	Still, Clyfford	1904~1980	
	紐曼	Newman, Barnett	1905~1970	

硬邊繪畫 (Hard Edge Painting)

72	阿爾伯斯	Albers, Josef	1888~1976	208
73	萊因哈特	Reinhardt, Ad (Adolf)	1913~1967	210

最低限 (極簡) 藝術 (Minimal Art)

74	史帖拉	Stella, Frank	1936~	212
75	諾蘭	Noland, Kenneth	1924~	214
76	路易·莫里斯	Louis, Morris	1912~1962	216
	凱利	Kelly, Ellsworth	1923~	

最低限 (極簡) 藝術 (Minimal Art) 的雕塑家

	拉維特	Lewitt, Sol	1928~	218
77	賈德	Judd, Donald	1928~1994	
	弗拉文	Flavin, Dan	1933~1996	
	安德烈	Andre, Carl	1935~	

半抽象的游移

78	歐姬芙	O'Keeffe, Georgia	1887~1986	220
79	史塔艾勒	Stael, Nicolas de	1914~1955	222

抽象的動態藝術 (Kinetic Art of Abstract)

80	柯丁格	Calder, Alexander	1898~1976	224
	達利	Tinguely, Jean	1925~1991	

其他抽象主義的雕刻家

81	布朗庫西等五人〈註4〉			226
----	-------------	--	--	-----

註 3：杜象維庸 Duchamp-Villon, Raymond 1876~1918
 查德金 Zadkine, Ossip 1890~1967
 阿基邊克 Archipenko, Alexander 1887~1964
 貢查列斯 Gonzalez, Julio 1876~1942
 李普西滋 Lipchitz, Jacques 1891~1973
 馬里尼 Marini, Marino 1901~1980

註 4：布朗庫西 Brancusi, Constantin 1876~1957
 塔特林 Tatlin, Vladimir 1885~1958
 佩夫斯納 Pevsner, Antoine 1886~1962
 赫普沃斯 Hepworth, Barbara 1903~1975
 謝夫爾 Schoffer, Nicloas 1912~1992

六、達達藝術及其狂叛者

228

達達 (Dada)

82	杜 象	Duchamp, Marcel	1887~1968	230
83	畢卡比亞 史維塔 歐本漢	Picabia, Francis Schwitters, Kurt Oppenheim, Meret	1879~1953 1887~1948 1913~1985	232
84	曼浩 斯雷曼	Ray, Man Hausmann, Raoul	1890~1977 1886~1971	234
85	阿爾曼 阿爾普	Arman (Armand Fernandez) Arp, Jean or Hans	1928~ 1886~1966	236
86	奈弗遜 金霍滋	Nevelson, Louise Kienholz, Edward	1900~1988 1927~1994	238

七、普普藝術及歸化凡俗者

240

普普藝術 (Pop Art)

87	漢 彌 頓	Hamilton, Richard	1922~	242
88	李奇登斯坦	Lichtenstein, Roy	1923~1997	244
89	羅森奎斯特	Rosenquist, James	1933~	246
90	強 斯	Johns, Jasper	1930~	248
91	沃 霍 爾	Warhol, Andy	1928~1987	250
92	維塞爾曼	Wesselmann, Tom	1931~	254
93	羅森伯格	Rauschenberg, Robert	1925~	258
94	歐登伯格	Oldenburg, Claes	1929~	260
95	艾倫·瓊斯	Jones, Allen	1937~	262
96	謝 乍	Cesar (Cesar Baldaccini)	1921~1998	264
97	霍 普	Hopper, Edward	1882~1967	266
98	伍德 魏 德 斯	Wood, Grant Wyeth, Andrew	1892~1942 1917~	270
99	杜 布 菲	Dubuffet, Jean	1901~1985	272
100	哈 陵	Haring, Keith	1958~1990	274
101	聖 菲 勒	Saint-Phalle, Niki de	1930~	276

城市寫實者的普普

鄉土樸實繪畫者的普普

塗鴉及真樸的普普

八、超寫實主義及刻意求真者

278

超寫實主義 (Super Realism)

102	伊 斯 特 斯	Estes, Richard	1936~	280
103	克 羅 斯	Close, Chuck	1940~	282
104	波 爾 斯 坦	Pearlstein, Philip	1924~	284
105	西 格 爾	Segal, George	1924~	286
106	韓 森 德安德利亞	Hanson, Duane De Andrea, John	1925~1995 1941~	288
107	高 因 斯 唐 · 艾 迪 萊 斯	Goings, Ralph Eddy, Don Leslie, Alfred	1928~ 1944~ 1927~	290
108	莫 爾 雷 馬克連因 威廉·貝克曼	Morley, Malcolm McLean, Richard Beckman, William	1931~ 1930~ 1942~	292

九、觀念藝術及其他多媒體創構

294

地景藝術 (Land Art)

109	克 里 斯 多	Christo (Christo, Javacheff)	1935~	296
110	丹尼斯·歐本漢 海 札 史密士遜	Oppenheim, Dennis Heizer, Michael Smithson, Robert	1938~ 1944~ 1938~1973	300

觀念藝術 (Conceptual Art)

111	波 依 斯	Beuys, Joseph	1921~1986	302
112	柯 史 士	Kosuth, Joseph	1945~	304

裝置藝術 (Installation)

113	白 南 準 波爾坦夫斯基	Paik, Nam June Boltanski, Christian	1932~ 1944~	306
114	波洛夫斯基 諾 曼	Borofsky, Jonathan Nauman, Bruce	1942~ 1941~	308

偶發藝術 (Happening Art)

115	卡 普 羅 戴 恩	Kaprow, Allan Dine, Jim	1927~ 1935~	310
-----	--------------	----------------------------	----------------	-----

表演藝術 (Performance Art)

116	吉伯特與喬治	Gilbert & George	1943/1942~	312
-----	--------	------------------	------------	-----

身體藝術 (Body Art)

117	潘 恩	Pane, Gina	1939~1990	314
-----	-----	------------	-----------	-----

錄影藝術 (Video Art)

118	維 奧 拉	Viola, Bill	1951~	315
-----	-------	-------------	-------	-----

後現代主義 (Post-Modernism)

119	施 納 伯 馬里亞尼	Schnabel, Julian Mariani, Carlo Maria	1951~ 1931~	316
-----	---------------	--	----------------	-----

索引

318

一、印象主義及現代美術先驅

印象主義風起雲湧的時代，是在十九世紀末葉。但當我們提起二十世紀美術或「現代美術」(Modern Art)時，卻都要以「印象派」為起點。它對古典藝術基本法則的否定，對學院派教育的反抗，對浪漫主義精神上的質疑，已經走出了他們的一小步了。

講求構圖，忠於透視、解剖，要求熟練、工整。題材上必須是永恆價值，色彩上必須統一優雅，這一切傳統的束縛使得繪畫走向沈悶、幽暗、刻板而一成不變。加上官方畫展「沙龍」(Salon)的苛刻門檻，更逼得思想前進的新輩畫家，按耐不住澎湃的心。

1863年馬奈的作品「草地上的午餐」、「奧林匹亞」與同時期的許多作品在沙龍中落選，抗議聲四起，到1865年拿破崙三世才特許成立「落選沙龍展」(Salon des Refuses)，以稍熄民怨。

1873年莫內、雷諾瓦、賽尚、畢莎羅、西斯里的作品果然被拒于沙龍門外，1874年4月，這些落選作品165件，新銳畫家30人，借巴黎卡布辛街(Boulevard des Capucines)35號的攝影師納達(Nadar)工作室二樓堂堂展出，名為「無名氣藝術家(畫家、雕刻、版畫)聯展」(Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs)。

4月15日，幽默性報紙(Charivari啼里嘩啦)登出藝文記者路易·李洛伊(Louis Leroy)的評論，他看到莫內的作品「日出·印象」，遂大作文章道：「印象是吧！顧名思義當然我知道是印象囉，好一個令人深刻的印象，畫裡真的充滿了印象——又豪放，又隨興，連最普通的壁紙紋路都比這幅海景來的精緻。」同時文章的標題就叫做「印象派的展覽會」。「印象派」之名因此不脛而走，名滿天下。這就是第一屆的大展了，而到了第三屆1877年展出時，畫家們也自稱是「印象派展」了。(前後共舉行了八次【註1】)

印象派創新的畫風在於追求偶發、率意的題材和構圖，以客觀、科學、無我的精神去記錄自然或人生，更重要的是在「光」的捕捉上。依科學的研究顯示，物體本身不具有色彩，色彩是物體受陽光投射所形成，所以繪畫者必須掌握光線瞬息間的變化(莫內是終其身都在這種試驗和追獵之中完成作品)，陰暗面也應改黑、咖啡為紫、藍等色調，旨在追求一種「璀璨輝耀」的物體存在。

這種只有忠實記錄光影印象，而捨更有想像力的創發，缺乏內在情感而偏向客觀，絕少敘事及文學性，同時排拒永恆性事物主題的追求，也著實令人感到「矯枉過正」。

「後印象派」的出現【註2】，便完全改觀，所謂「後印象」，其實是「超越」並揚棄印象派的，當藝術不侷限于「光影」，平塗色塊取代陽光照射下的立體面，主觀的重新被重視，為表現主義、野獸主義開了道。想像力復活，超現實主義隨之出現。構成的重現，引導日後立體主義、抽象主義、新造形的萌芽，所以真正為二十世紀的現代藝術啟蒙的應是指「後印象派」，所有二十世紀藝術家脫胎換骨都由此發軔。

【註1】並非所有的成員每次都參加展出，從頭到尾都參展的只有畢莎羅，從未參展的是馬內，最後一次展出是在1886年。

【註2】「後印象主義」一詞由羅傑·福萊在1910年第一次使用。

印象主義 Impressionism

從1873年在沙龍中落選，次年自組「無名氣藝術展覽會」的成員，都屬印象派，最能代表性的自屬莫內、雷諾瓦、畢莎羅，加上竇加以及更早的沙龍落選者馬奈為印象派的代表人物。

印象派的追隨者

除了前一部份所列舉的幾位，最主要的、最知名初期積極倡導的印象派大師外，參與印象派活動展出者自然不只這幾人，例如：西斯里、布丹、卡莎特都是，但限於篇幅只能再篩取其中數人為「追隨者」，這一點對早期熱心參與的西斯里是有點不公平。

新印象主義 Neo Impressionism

秀拉、希涅克等人依據光學原理，運用純色色彩小點排列，利用觀畫者的視網膜上融合成色，這種調色訴求於視覺的「并置混合」，避免了調盤上混色實降低了彩度。在1886年5月第八屆一印象派最後一次展出中被藝評家稱為「新印象派」，同時被稱為「點描派(Pointillists)」。這是印象主義理論發展到極致的表現，但此一發展往往使作品陷入僵硬的矯作之中。

後印象主義 Post Impressionism

他們有的走過印象派，卻揚棄印象，而走出「印象派」，同時有著各自的主張，泛稱為「後印象派」。

塞尚參加過第一屆的印象派展出，四年後(1878)離開了，因為反對過度分析、對反射光的濫用和色彩的分解而忽略了構成的重要，主張可以「多元化」觀點去表現物象，這種徹底要從「自然的模仿」中解脫出來，在幾何結構中另闢蹊徑，其創造表現的新主張為他贏得了「現代繪畫之父」的名銜。

梵谷1886年來到巴黎，雖受印象派影響；但在1888年之後即擺脫了印象派的拘束，以其激烈的個性，把內在的情意如火焰般迸發於畫面。高更早已主張要投入主觀情意，在大溪地原始生活中(部份得自當地殘存的基督教會夾雜早期羅馬式藝術品啟示)，最後根本否定了印象派，代之以自然的奔放。

他們三人的共同啟示，便是在：「畢竟『光影』不是藝術的全部，印象派式的寫實仍舊未脫寫實的桎梏」，企圖以更「單純」的視覺要素，創造出更「自我」的領域，這個覺醒無異為日後現代美術的狂飆運動點燃了火花。

那比士派 Nabis (先知派)

1889年高更的擁護者(含貝納德等)在龐得旺斯(Pont-Aven)高唱綜合主義(Synthetisme)揭褻
1.直接投入感情；2.內容第一，線條、色彩均可省略；3.講求象徵、綜合的統一畫面；4.平塗、簡化形體也應予肯定；5.裝飾性、均衡構成以取代質量感。被稱為「先知派(Nabis)」的宣言，對現代美術的多向性發展，提出「先知」先見。此處僅列舉波納爾為代表。

等同印象派定位的現代雕塑啟蒙者

雕塑的表現本是很難歸入以光影表現為主的印象派，但羅丹創作的時代也為雕塑注入一股反傳統、反學院的風潮，隨興取材，重視觸感等的表現無疑也是扮演了啟蒙者角色。

馬奈 Manet, Edouard 1832~1883

愛德華·馬奈出生法國中產階級家庭，父親是司法部高官，富裕幸福中生長的體面的道地巴黎人，談吐充滿機智，深獲女性歡迎的紳士，雖然幾度在沙龍中落選，卻醉心于能夠一舉成名讓大作高懸羅浮宮。

1861年首度入選沙龍(作品：吉他手)。「草地上的午餐」則在1863年沙龍中落選(1865年政府經不起藝界反抗浪潮才另闢新室與另一新作「奧林匹亞」同時展出，即是「落選者沙龍」Salon des Refuses)。但是一經展出便遭受各方惡意的交相指責，「奧林匹亞」招致物議不是因為裸畫本身，而是從前被接受的裸體畫都是從神話或宗教中取材，維納斯或天使都必須是理想化的，「奧」作雖也是由提香(Veccellio Tiziano 1488-1576)名畫烏比諾的維納斯(Venus of Urbino 1538)改編而成，但他把它當成「現實風景」來畫，也就是說畫中

裸婦，每一個人都可以指認得出是「當代的娼妓」，沒有任何羞恥心的表情與姿勢，黑人女傭捧著可能是嫖客的贈花，原畫中的狗變成貓(在歐洲貓也是性的象徵)。「草地上的午餐」原是由吉奧喬尼(Di Casteifranco Giorgione 1477-1510)的「田園合奏」改編，馬奈只是把它生活化、風景化了(所畫的模特兒與「奧」作都是畢葛朵麗娜·姆蘭)。偽善的當年巴黎社會，其實色情氾濫，面對裸體還要維持表面嚴肅的假面具才行。不過馬奈的確是風流成性，且于1883年死於梅毒。

馬奈曾是法國革命的熱烈份子，普法戰爭時在巴黎組自衛軍。他的藝術觀，相形下反不狂熱(但這不包括在社交圈及藝術家聚會的活躍程度)。他從未參加印象派的展出，卻沒有藝術史家可以把他排除在印象派之外。無疑地馬奈是共認為替印象派「揭竿」而不「起義」的靈魂人物。

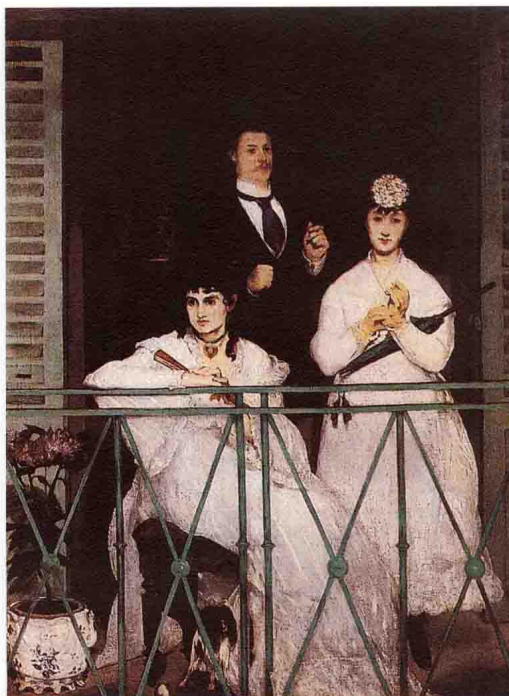

草地上的午餐 1863 214x270cm

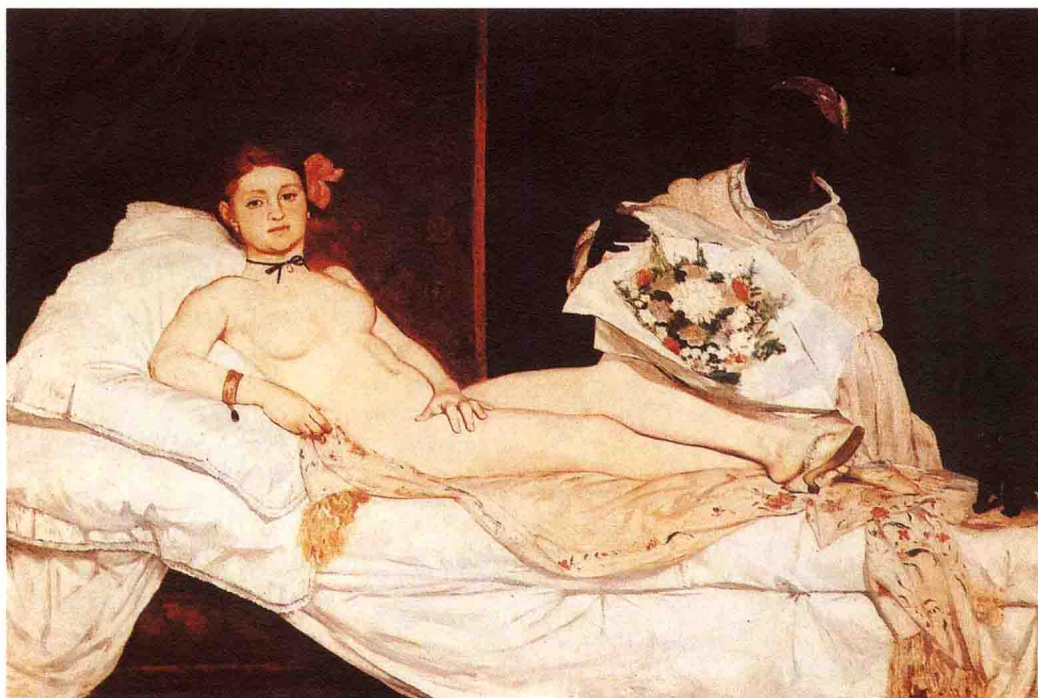
巴黎奧塞美術館藏

吹笛的少年 1866 164x97cm
巴黎奧塞美術館藏

露台 1868-1869 170x124.5cm
巴黎奧塞美術館藏

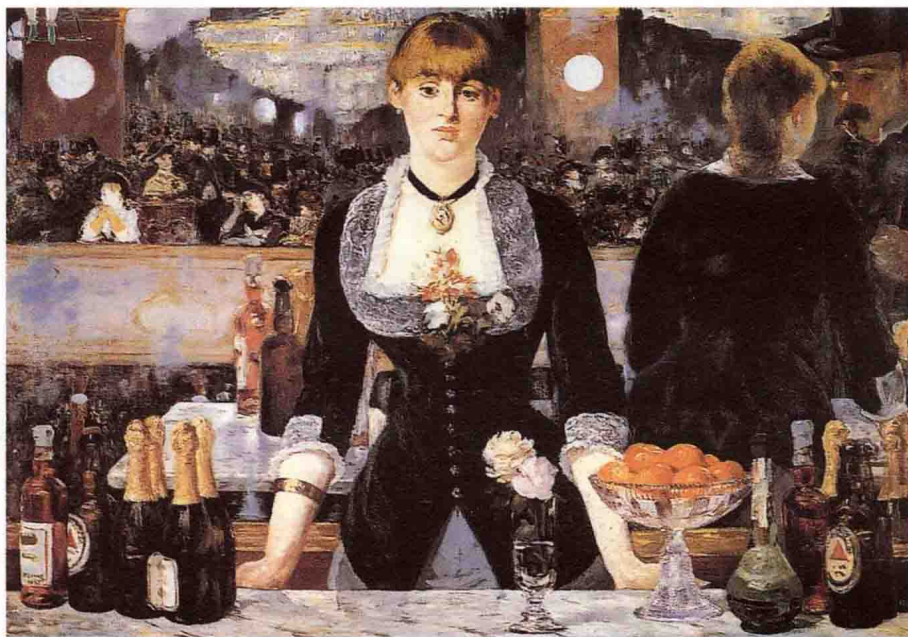
奥林匹亞 (Olympia) 1863 130.5x190cm

巴黎奧塞美術館藏

槍殺馬克西米里安大帝 1867 252x305cm

西柏林國立博物館藏

「瘋狂牧羊人」酒吧 1882 96x130cm

倫敦科特爾德藝術研究中心藏