

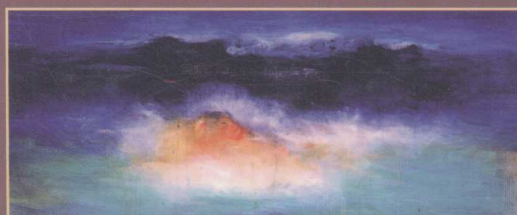
第 二 版

現代美術發展史

— 現代繪畫藝術 —

Modern Art

陳繼權 著



J110.99
2010.2

港台書

第 二 版

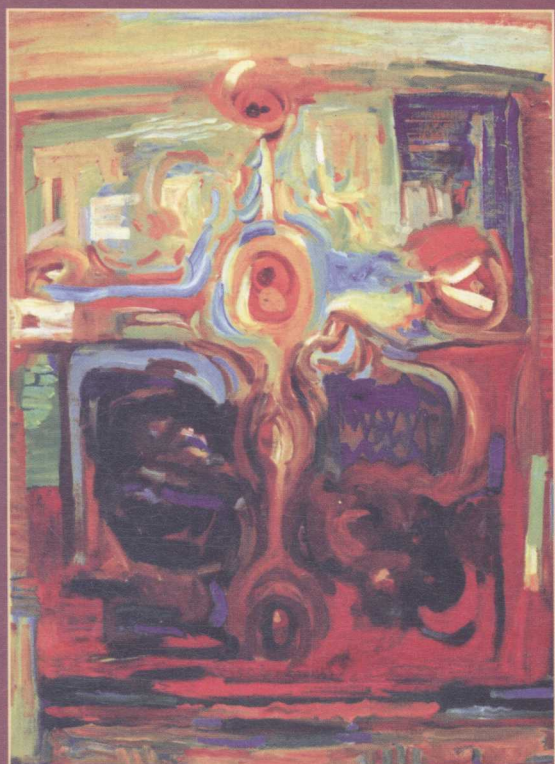
現代美術發展史

— 現代繪畫藝術 —

Modern Art



陳繼權 著



國家圖書館出版品預行編目資料

現代美術發展史：現代繪畫藝術/陳繼權著.--
第二版.-- 臺北縣中和市：新文京開發,2007
[民 96]
面；公分

ISBN 978-986-150-648-7(平裝)

1. 美術 - 歐洲 - 歷史

909.4

96010638

現代美術發展史

— 現代繪畫藝術

(書號：E117e2)

著者 陳繼權

出版者 新文京開發出版股份有限公司

地址 台北縣中和市中山路二段 362 號 8 樓(9 樓)

電話 (02) 2244-8188 (代表號)

F A X (02) 2244-8189

郵撥 1958730-2

初版 西元 2002 年 2 月 20 日

第二版 西元 2007 年 6 月 30 日

有著作權 不准翻印

基本定價：435 元

法律顧問：蕭雄淋律師

ISBN 978-986-150-648-7





NEW
WORLD

新文京開發出版股份有限公司

新世紀・新視野・新文京 — 精選教科書・考試用書・專業參考書

京



New Wun Ching Developmental Publishing Co., Ltd.

New Age · New Choice · The Best Selected Educational Publications — NEW WCDP

序

「現代美術發展史」一書，主要目的是在建立讀者的視野(Vision)，以便欣賞古往今來的西洋藝術家們在作品上所表現出來的思想和感情。大凡每個時代的藝術家們皆依持其特有的理念(Ideas)來創作，終究形成其別具特色的風格(Style)。而讀者首先要了解風格之所由，如此方能洞悉這些藝術品所反映的時代精神(Zeitgeist)。當讀者透過美的沈思，來體會出藝術在歷史上的流行，這樣不僅能了解在這個世界上有各種角度的看法，同時也能建立起自己的視野，如此一來對自己的實際人生方向才有切身的助益。有鑑於此，本書的第一章新古典主義和第二章浪漫主義即開宗明義地指出藝術史上兩種基本思考的典範(Pattern)——理性(Reason)和感性(Sense)特質，作為詮釋現代藝術的根本前題。事實上，這兩種特質也是人的一體兩面的性格，而藝術家根據自身的傾向，發展出不同的藝術風貌，所以在同一個時代裡，氣質相近的藝術家在不知不覺之中匯集為一股潮流。然而每一個時代中的藝術運動，並非僅是曇花一現的文化現象而已，因為這兩種特質應乎時代需求，而相互消長於人類的藝術歷程之中，所以當讀者面對這些起伏的藝術派別時，正足以鍛練自己的眼光，最後方能深入於藝術的堂奧之處。

陳繼權 謹識

Chi-chuan Steven Chen

引言

現代主義以新古典主義和浪漫主義為起點，開宗明義地呈獻藝術史上兩大基本典範，以此為根據來達成憶往追今之目的。這兩類藝術形態通常歸劃在西元1750年至1850年間。而其歷史背景，一般而言是從理性時代(the Age of Reason)跨越至感性時代(the Age of Sensibility)，也就是史學家所謂的理性主義到浪漫主義。

基本上前者乃遵循古典的傳統，側重於"理性"的發揮，即是重"理"，傾向思想的運用，並以客觀的立場將世界上變化多端的事物歸納為群體社會所能共同依循的律法原則。這樣的抽象過程是由外而內的，如同啟蒙時代的思想家一樣透過外在的觀察，知性的思考，最後表達出共同的形式和原則，以作為群眾所信守的基礎。新古典主義即秉持如此理念，而其表現在精神上的風貌是平靜、沈著、高貴、莊嚴與和諧的。至於在繪畫上的經營趨向於靜態，空間的界定是封閉的，線條的運用是嚴謹的，而其創作的過程是步步為營的，如同思想家使用理性來推論出真實的結果一樣，最後以最高的形式理想呈現為目的。總之，就藝術上而言，以如此理性的視野來觀看生命和世界的角度，乃是古典傳統一貫的精神，而其起源來自古希臘文化，經由文藝復興而至新古典主義，最後通往抽象、結構和極限藝術。

然而後者乃相對於理性而生的浪漫傳統，側重於"情"的表現，採用主觀的態度，並以內心的感情為衡量的標準，認為每個人的表現皆是獨一無二的，也各具有自己的情感及內在的標準，不再訴諸於社會團體以及客觀的標準或常規。如此尊重個體的獨立精神，因而繁衍出多樣性的風貌。浪漫主義者個性化的獨立過程是由內而外，如同詩人一般，從內在自我的探尋，經過沈思，以至於想像力的創造。浪漫主義者即堅守如此情感的驅動，而表現在精神上的風貌是好奇而熱情地追求變化，並且是富於破壞力的。至於繪畫上的經營趨向動態，採取

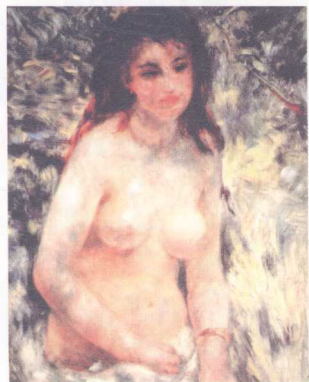
開放的空間，喜愛色彩的流動，而其創作的軌跡是掌握瞬間的感動，彷彿捕捉回憶中稍縱即逝的美麗一樣，最後以內容的完成為歸依。總之，以感性來擁抱生命和世界是浪漫傳統一致的精神，而其來源可追溯自中世紀，經過浪漫主義，朝向象徵、表現、超現實以及抽象表現主義。

這兩種基本典型是萬物所共具的原型，乃是一體兩面的。從人的本身來看，就如同理性和感性（或者思想與感情）；從時代來看，就形成理性主義和浪漫主義；從自然來說，猶如陰陽雌雄和日夜明暗彼此相互輪流替轉。所以兩者本是互動互斥的（有時互相輔助，有時互相排斥），因此我們應以大貌為主，因時因地制宜，並且不偏不倚；否則刻意的畫分兩者界線，都無助於對真理的掌握。

十八世紀中葉至 十九世紀中葉



十九世紀末



目 錄

第一章 新古典主義(Neo-Classicism)

大衛.....	4
安格爾.....	8

第二章 浪漫主義(Romanticism)

歌雅.....	18
傑里柯.....	21
德拉克洛瓦.....	23
康斯特伯.....	26
泰納.....	29
佛列德利赫.....	31

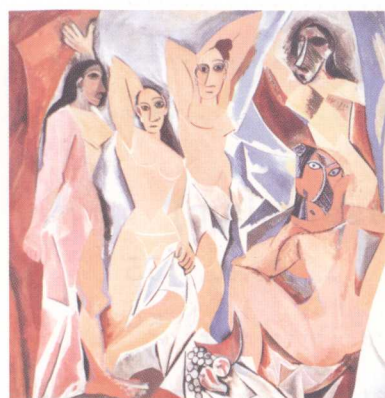
第三章 寫實主義(Realism)

米勒.....	39
道米耶.....	43
庫爾貝.....	45

第四章 印象主義(Impressionism)

馬奈.....	55
莫內.....	59
德加.....	64
雷諾瓦.....	68

二十世紀初期



第五章 後期印象主義與象徵主義 (Post-Impressionism and Symbolism)

秀拉	77
塞尚	80
梵谷	84
高更	87
莫侯	93
雷東	96

第六章 野獸派與表現主義 (The Fauves and Expressionism)

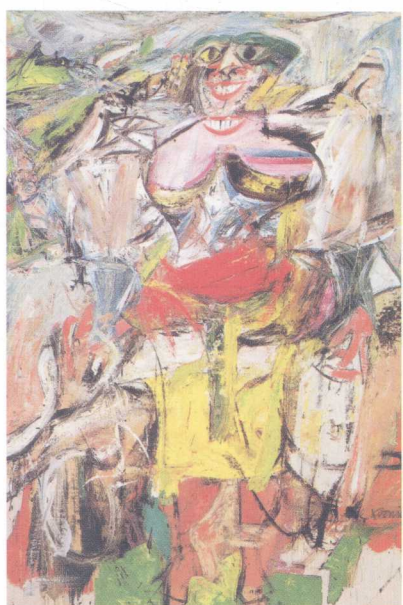
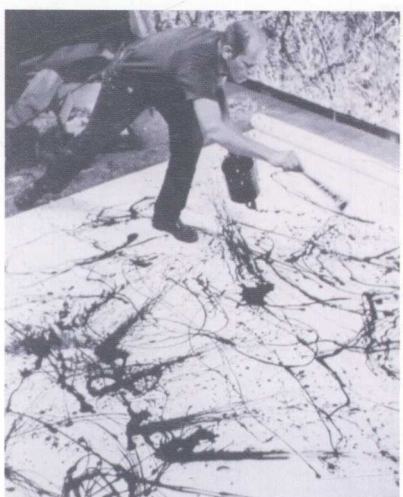
馬諦斯	103
德朗	107
福拉曼克	107
孟克	112
基爾辛勒	114
諾爾德	114
康丁斯基	117
馬爾克	117

第七章 立體派和其衍生的風格 (Cubism and Its Derivatives)

畢卡索	125
雷捷	131
波丘尼	133
馬勒維奇	136
蒙德里安	138



二十世紀中期



第八章 達達主義與超現實主義 (Dadaism and Surrealism)

杜象	145
米羅	151
達利	155
馬格里特	158

第九章 抽象表現主義 (Abstract Expressionism)

波洛克	167
德庫寧	171
羅斯柯	174
紐曼	177

第十章 普普藝術(Pop Art)

漢彌頓	185
瓊斯	187
李奇登斯坦	189
沃霍	193

附錄 圖版索引

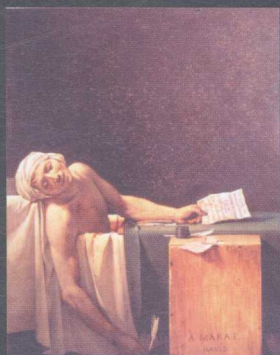
199



第1章

新古典主義
(Neo-Classicism)

★ 大衛
★ 安格爾





當西洋歷史進入啟蒙時代，歐洲的文明產生了巨大的蛻變。人們開始以理性的視野來觀看整個世界，並且在社會上以追求合理的法則為走向。正如經驗派哲學家洛克所認為，凡是不合理的制度應該推翻，如此方能走向自由平等的目標，像這樣的思潮終於醞釀出1789年法國大革命的風暴。

當時的藝術環境也深受這種革新風氣的激發，以理性精神為鵠的，在十八世紀中葉形成了新古典主義。而其特質主要是以嚴謹的態度和邏輯思考般的明晰，將一切變化的事物歸於整齊的秩序，並且著重均衡以達到整體的和諧。如此的精神最能表現出普遍性的理想，因而反映出對形式（form）的強烈要求，形式不僅是著重於在形狀輪廓的講究，更深一層來說是追求內在的合理秩序，如此裏外合一圓滿的形式之美最能反映肅穆、單純、高貴及偉大的理性光輝。基本上而言，這樣的精神特質早已隱含於西洋藝術歷史的潮流之中，不僅在18世紀的啟蒙時代中脫穎而出，更可回溯至14世紀的文藝復興時期，最後遠及西元前的希臘藝術。所以新古典主義學者溫克爾曼（Johan J. Winckelmann 1717-1768）主張模仿古代精神，所謂模仿並非抄襲，而是取其精髓發展出更平面的抽象精神。他進而主張回歸希臘藝術，因而在其著名的文章〈模仿希臘藝術的感言〉中說：「一個能遍及世界的高品味，起自於希臘的天空」。（註1）

畫家介紹

新古典主義宗師

大衛

Jacques Louis David

1748-1825

大衛是法國首席畫家，以新古典主義為宗，衷心於希臘藝術的形式之美，他深信藝術是以理性凌越感性的，而繪畫的主題必須包含偉大莊嚴的風采和強烈的道德感。此外，他主張：「繪畫所表現的英雄事蹟和榮譽公民的美德能提昇人們的精神，同時也能彰顯榮耀，奉獻給祖國」。（註2）由於他的見解以及對洛可可藝術之矯飾華麗風格的強烈批判，使他立即成為藝術界中革新運動的代言人。

荷拉提的宣誓

(The Oath of the Horatii)

在1785年法國大革命之前，大衛完成其新古典主義的經典之作——「荷拉提的宣誓」（圖1-1），對法國百姓造成了很大的激勵作用。這個故事取自早期的羅馬歷史，大衛採用為主題的原因，可能是法國的革命家們十分醉心於希臘和羅馬的榮耀，而且自視為希臘人和羅馬人的再世，因而推動了大衛對英雄事蹟的描繪。此畫側面的三位戰士代表羅馬，準備向鄰國阿爾巴（Alba）的克里亞提斯三兄弟決一死戰。臨行前向父親宣誓，至死效忠羅馬，在他們身上呈現出勇敢、堅貞和

愛國的昂揚之氣。基本上，大衛在人物上的安排是以平衡方式來處理，畫面的左方採取的是挺拔的武士，而右方則是伏蜷憂傷的婦女們，剛與柔相互陪襯。至於背景乃是穿越不過的平面，由三個均等的幾何拱形構成，兩根斯卡尼的“都利亞式”柱子支撐著，柱子乃象徵羅馬帝國的樸實廉節精神。前後景的光線對比強烈，大衛使用的線條堅實而所畫人物如雕像般實在，這些特質都來自畫家對希臘浮雕研究的結果。大體而言，整張畫的結構嚴謹，色彩穩重厚實，實為嘔心瀝血之作。特別值得一提的是此作主題的內涵，對當時法國的社會影響甚大，它暗示了1789年法國大革命的來臨。

▲圖1-1：荷拉提的宣誓
大衛
1784—1785年
油畫
約427×335cm



蘇格拉底之死

(The Death of Socrates)

▲圖1-2：蘇格底之死

大衛

1787年 油畫

130 × 196cm

在「荷拉提的宣誓」和法國大革命之間，大衛完成「蘇格拉底之死」(圖1-2)，此畫用意是在重申古代的道德及正義的精神，同時對當時的社會進行道德重整的主張。畫中主角蘇格拉底和坐在床腳邊的弟子希臘哲學家柏拉圖(Plato)同為西方大哲，柏拉圖在其著作《共和國》第一卷即以其師為主，開宗明義的彰顯一正義的意義，而這樣的理念正是此作的根本精神之所在。蘇格拉底是雅典公民，理性信念的倡導人，對當時青年們有舉足輕重的影響。在位的君主深感其壓力，乃藉口其腐化青年思想為由，以違反城邦法定其罪名，並且命令他服毒自殺。他遭此無妄之災，其弟子們勸其遠走高飛，但他堅持尊重真理，於是成為犧牲奉獻的榜樣。在這張畫裡身穿紅衣手拿毒藥者，因不忍目睹蘇格拉底之死，乃以雙手摀住雙