

創造與 變現

現代繪畫的 柏格森風 Bergsonism in Modern Painting

尤昭良 著
Chao-Liang Calvin Yu

現代繪畫的柏格森式詮釋，
既原始又創新的觀點，
探尋世紀初的驚奇與感動。

Bergsonism in
Modern Painting

創造與 變現

現代繪畫的
柏格森風

Bergsonism in
Modern Painting

尤昭良著

Chao-Liang Calvin Yu

Bergsonism in Modern Painting

創造與 變現

現代繪畫的
柏格森風

Bergsonism in
Modern Painting

作者 尤昭良 (Chao-Liang Calvin Yu)

總編輯 龐君豪

責任編輯 歐陽瑩

封面設計 吳雅惠

排版 吳雅惠

出版 暖暖書屋文化事業股份有限公司

地址 新北市新店區中正路501-10號2樓

電話 886-2-2218-2818

傳真 886-2-8218-6458

總經銷 飛鴻國際行銷股份有限公司

地址 新北市新店區中正路501-9號2樓

電話 886-2-8218-6688

傳真 886-2-8218-6458

印刷 成陽印刷股份有限公司

出版日期 2013年5月(初版一刷)

定價 350元

本書由國科會人文社會科學研究中心資助出版

有著作權 翻印必究(缺頁或破損,請寄回更換)

Complex Chinese Edition Copyright©2013 by Sunny & Warm Publishing House, Ltd.

All rights reserved.

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

創造與變現：現代繪畫的柏格森風 / 尤昭良著. -- 初版. -- 新北市：
暖暖書屋文化, 2013.05

面：公分

ISBN 978-986-89215-7-3(平裝)

1. 柏格森(Bergson, Henri, 1859-1941) 2. 學術思想 3. 藝術哲學

146.71

102002632

目錄

自序 5

緒論 21

第一章 柏格森哲學概說 33

一 前言 34

二 柏格森熱潮與爭議 35

三 柏格森思想概述 36

四 小結 40

第二章 綿延與韻律：野獸主義者馬諦斯與佛嘉頌 43

一 前言 44

二 馬諦斯的「綿延」——繪畫 44

三 馬諦斯的「綿延」——雕塑 51

四 佛嘉頌的「韻律」 57

五 小結 62

第三章 運動與過程：立體主義者梅津杰與葛列茲 63

一 前言	64
二 立體主義者之柏格森風	65
三 〈立體主義與傳統〉的「運動」與「過程」	69
四 《立體主義》的時間觀	73
五 小結	83

第四章 動力性：未來主義者薄邱尼 85

一 前言	86
二 薄邱尼的「動力主義」	87
三 薄邱尼批判立體主義	95
四 小結	99

第五章 同時性：奧菲主義者德洛內 101

一 前言	102
二 薄邱尼與德洛內之比較	103
三 德洛內的「同時性」	106
四 德洛內的同心圓造形	114
五 小結	120

第六章 生成與現成：杜象藝術 123

一 前言 124

二 杜象與立體主義 127

三 杜象的「現成物」 134

四 杜象的《大玻璃》 139

五 小結 143

結論 147

註釋 158

參考書目 182

圖版授權 188

索引 190

圖解目錄

圖解一：表象與實在：柏格森（一） 38

- 圖解二：直覺與理智：柏格森（一） 39
- 圖解三：「心物反應」的活動 47
- 圖解四：表象與實在：馬諦斯——繪畫 51
- 圖解五：表象與實在：馬諦斯——雕塑 53
- 圖解六：表象與實在：梅津杰（一） 69
- 圖解七：表象與實在：梅津杰（二） 72
- 圖解八：表象與實在：梅津杰與葛列茲（一） 78
- 圖解九：表象與實在：梅津杰與葛列茲（二） 79
- 圖解十：直覺與理智：柏格森（二） 84
- 圖解十一：表象與實在：薄邱尼（一） 88
- 圖解十二：表象與實在：薄邱尼（二） 92
- 圖解十三：表象與實在：薄邱尼（三） 98
- 圖解十四：表象與實在：柏格森（二） 99
- 圖解十五：表象與實在：德洛內 104
- 圖解十六：薄邱尼與德洛內核心概念之不同 105
- 圖解十七：直覺與理智：德洛內 107
- 圖解十八：直覺與理智：柏格森（三） 115
- 圖解十九：直覺與理智：杜象（一） 134
- 圖解二十：人造物與現成物的關係 138

- 圖解二十一：直覺與理智：杜象(二) 139
圖解二十二：直覺與理智：柏格森(四) 140
圖解二十三：柏格森「綿延」概念的「家族類似性」 153

附圖目錄

- 圖 1：馬諦斯，《餐桌》
(*Dinner Table*), 1897 46
- 圖 2：莫內，《盧昂主教座堂》
(*Rozen Cathedral*), 1894 (之一) 49
- 圖 3：莫內，《盧昂主教座堂》
(*Rozen Cathedral*), 1894 (之二) 49
- 圖 4：莫內，《盧昂主教座堂》
(*Rozen Cathedral*), 1894 (之三) 49
- 圖 5：莫內，《盧昂主教座堂》
(*Rozen Cathedral*), 1894 (之四) 49

- 圖 6：馬諦斯，《藍色的裸女》
(*The Blue Nude*), 1905 50
- 圖 7：馬諦斯，《紅色的協調》
(*Harmony in Red*), 1908 50
- 圖 8：普傑，《科洛那的米羅》
(*Milo of Crotona*), 1677-83 54
- 圖 9：米比吉，《半裸婦女在行動中》
(*Female Semi-nude in Motion*), 1887 54
- 圖 10：埃及雕刻，《米舍利納斯皇帝和皇后像》，西元前2470年 54
- 圖 11：米隆，《擲鐵餅者》
(*Discobolos*)，羅馬大理石仿製品 55
- 圖 12：馬諦斯，《被剝皮的人》
(*Ecorché*), 1900-03 55
- 圖 13：馬諦斯，《奴隸》
(*The Serf*), 1900-04 55

- 圖 14：馬諦斯，《束》
(The Sheaf), 1954, 剪紙拼貼 56
- 圖 15：佛嘉頌，《玫瑰韻律：凱思琳·迪蓉》
(Rose Rhythm: Kathleen Dillon), 1914 58
- 圖 16：佛嘉頌，《有斑點的圍巾》
(The Spotted Scarf), 1913 60
- 圖 17：杜象—維雍，《馬》
(Horse), 1913 68
- 圖 18：莫內，《撐傘的女人》
(Woman with A Parasol), 1875 70
- 圖 19：莫內，《樹下的女人》
(Woman Seated under The Willows), 1880 71
- 圖 20：臨摩布拉克，《萊斯塔克的房子》
(Houses at L'Estaque), 1908 75
- 圖 21：臨摩畢卡索，《土圖莎的製磚廠》
(Brick Factory in Tortosa), 1909 75

- 圖 22：塞尚，〈由洛浮看聖維多瓦山〉
 (*Mont Sainte-Victoire Seen from Les Lauves*), 1902-04 75
- 圖 23：塞尚，〈聖維多瓦山與黑堡〉
 (*Mont Sainte-Victoire and Château Noir*), 1904-06 76
- 圖 24：庫爾培，〈採石工人〉
 (*Stonebreaker*), 1850 77
- 圖 25：庫爾培，〈奧南的喪禮〉
 (*A Burial at Ornans*), 1849-50 77
- 圖 26：梅津杰，〈點心〉
 (*Le Gâtier*), 1911 80
- 圖 27：梅津杰，〈女人與馬〉
 (*Woman with A Horse*), 1911 82
- 圖 28：葛列茲，〈奈哈肖像〉
 (*Portrait of Jacques Nayral*), 1911 82
- 圖 29：薄邱尼，〈騎單車者的動力主義〉
 (*Dynamicism of Cyclist*), 1911 90

- 圖 30：薄邱尼，《足球員的動力主義》
(Dynamicism of Soccer Player), 1911 90
- 圖 31：羅梭，《花園裡的談話》
(Conversation in The Garden), 1911 91
- 圖 32：羅梭，《頭像》
(Head), 1911 91
- 圖 33：薄邱尼，《在空間中連續的獨特形象》
(Unique Forms of Continuity in Space), 1913 93
- 圖 34：塞尚，《瓦利耶畫像》
(Portrait of Vallier), 1906 94
- 圖 35：塞尚，《浴者》
(Bathers), 1899-1904 95
- 圖 36：薄邱尼，《城市起義》
(The City Rises), 1910 96
- 圖 37：臨摩畢卡索，《拿曼陀鈴的女孩》
(Girl with A Mandolin), 1910 97

- 圖 38：臨摩布拉克，《小提琴與水瓶》
(*Violin and Pitcher*), 1910 97
- 圖 39：德洛內，《朝向城市的同時性窗戶》
(*Simultaneous Windows on The City*), 1912 108
- 圖 40：卡拉，《同時性——在陽台的女人》
(*Simultaneity – The Woman on Balcony*), 1912 108
- 圖 41：德洛內，《同時開啟的窗》
(*Windows Open Simultaneously*), 1912 110
- 圖 42：德洛內，《窗》
(*The Windows*), 1912 111
- 圖 43：德洛內，《韻律》
(*Rhythm*), 193 112
- 圖 44：庫布卡，《起步》
(*Le Premier Pas*), 1909-10 112
- 圖 45：德洛內，《無止盡的韻律》
(*Endless Rhythm*), 1934 112

圖 46：德洛內，《同時性對比：日與月》

(*Simultaneous Contrasts: Sun and Moon*), 1912 115

圖 47：德洛內，《圓碟》

(*Disk*), 1912 116

圖 48：德洛內，《向布莱里奧致敬》

(*Homage to Bleriot*), 1914 117

圖 49：臨摩布拉克，《水果盤與玻璃杯》

(*Fruit Dish and Glass*), 1912，拼貼 118

圖 50：臨摩畢卡索，《有藤椅墊的靜物》

(*Still Life with Chair Canning*), 1912，拼貼、實物 119

圖 51：杜象，《巧克力研磨機》(第二版本)

(*Chocolate Grinder*), 1914, The Philadelphia Museum of Art:

The Louise and Walter Arensberg Collection, ©Succession

Marcel Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 121

圖 52：杜象，《甚至，新娘被她的漢子們剝得精光》，簡稱《大玻

璃》(*The Bride Stripped Bare by her Bachelors Even*), 1915-23, The

Philadelphia Museum of Art: Bequest of Katherine S. Dreier,

©Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris, 126

圖 53：杜象·《下棋者的畫像》

(*Portrait of Chess Players*), 1911, The Philadelphia Museum of Art: The Louise and Walter Arensberg Collection,

©Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 128

圖 54：杜象·《達爾西那》

(*Dulcinea*), 1911, The Philadelphia Museum of Art: The Louise and Walter Arensberg Collection, ©Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 128

圖 55：杜象·《下樓梯的裸女·二號》

(*Nude Descending a Staircase, II*), 1912, The Philadelphia Museum of Art: The Louise and Walter Arensberg Collection,

©Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 129

圖 56：臨摩杜象·《火車上的憂愁青年》

(*Sad Young Man in a Train*), 1911 129

圖 57：杜象·《新娘》

(*Bride*), 1912, The Philadelphia Museum of Art: The Louise

and Walter Arensberg Collection ©Succession Marcel
Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 130

圖 58：杜象·《巧克力研磨機》（第一版本）

(*Chocolate Grinder*), 1914, The Philadelphia Museum of Art: The
Louise and Walter Arensberg Collection, ©Succession Marcel
Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 135

圖 59：杜象·《腳踏車輪》

(*Bicycle Wheel*), 1913 · 實物 · The Philadelphia Museum of Art:
Gift of the Schwarz Galleria d'Arte, ©Succession Marcel
Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 136

圖 60：臨摩杜象·《藥房》

(*Pharmacy*), 1914 · 海報 136

圖 61：杜象·《瓶架》

(*Bottle rack*), 1914 · 實物, The Philadelphia Museum of Art:
Gift of Jacqueline, Paul and Pierre Matisse, in memory
of their mother Alexina Duchamp, ©Succession Marcel
Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 137

圖 62：杜象·《噴泉》

(*Fountain*), 1917 · 實物, The Philadelphia Museum of Art: Gift
(by exchange) of Mrs. Herbert Cameron Morris, ©Succession
Marcel Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 137

圖 63：杜象·《在斷臂之前》

(*In Advance of The Broken Arm*), 1915 · 實物, Yale University Art
Gallery, Gift of Katherine S. Dreier to the Collection Société
Anonyme, ©Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris,
2012 137

圖 64：臨摩杜象·《九個男人模型》(*Nine Male Moulds*), 1914-15 142

圖 65：杜象·《你我》(*Tu m'*), 1917 · 油畫 · 實物, Yale University Art
Gallery, Gift of the Estate Katherine S. Dreier, ©Succession
Marcel Duchamp/ADAGP, Paris, 2012 144

圖 66：杜象·《旋轉玻璃圓盤(精密光學)》(*Rotary Glass Plates*), 1920 ·
實物, Yale University Art Gallery, Gift of Collection Société
Anonyme, ©Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris,
2012 146