

美感

近代藝術大師的 致命吸引力

曾長生——著 Pedro Tseng

培育美感、提升美感、典藏美感

引領你理解梵谷、卡蘿等藝術家的素養，
與其藝術品蘊含的美感

I DEARM OF PAINTING
AND THEN
I PAINT MY DREAM.

典藏

美感曲藏

近代藝術大師的
致命吸引力

曾長生——著 Pedro Tseng

新銳藝術31 PH0189

新銳文創

INDEPENDENT & UNIQUE

美感典藏：

近代藝術大師的致命吸引力

作者 曾長生
責任編輯 辛秉學
圖文排版 楊家齊
封面設計 王嵩賀

出版策劃 新銳文創
發行人 宋政坤
法律顧問 毛國樑 律師
製作發行 秀威資訊科技股份有限公司
114 台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓
電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377
服務信箱：service@showwe.com.tw
http://www.showwe.com.tw

郵政劃撥 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
展售門市 國家書店【松江門市】
104 台北市中山區松江路209號1樓
電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 秀威網路書店：http://www.bodbooks.com.tw
國家網路書店：http://www.govbooks.com.tw

出版日期 2016年12月 BOD一版
定價 350元

版權所有・翻印必究（本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換）
Copyright © 2016 by Showwe Information Co., Ltd.
All Rights Reserved

Printed in Taiwan

目次

CONTENTS

序 從生之慾到致命的吸引力 3

Chapter 1 達文西的世界

——稱他是人物畫家，就太不瞭解他了 11

Chapter 2 〈蒙娜麗莎〉變奏作品分析——曾長生訪談錄 21

Chapter 3 克林姆的分離派及他的「愛與性」、「生與死」 37

Chapter 4 藝術與科學的謀合——探艾雪的幾何魔幻藝術 63

Chapter 5 「荒謬」與「魔幻」

——拉丁美洲創造幻覺的力量 75

Chapter 6 義大利最知名的現代派大師

——奇里哥作品的真偽 87

Chapter 7 畢卡索的自畫像

——肖像作品透露了他一生的愛情玄機 99

Chapter 8 梵谷與高更的靈魂對決 111

Chapter 9 悲壯的卡羅——二十世紀最引人爭議的女畫家 117

Chapter 10 培根的殘酷寫實——透視人類心靈深處的不安 131

Chapter 11 引人爭議的鄉土畫家霍帕

——透過光影描述現代人的疏離感 141

Chapter 12 大師的老人痴呆症

——引人爭議的德庫寧晚年作品 149

Chapter 13 人物收藏家——普普大師安迪·沃荷的美學觀 159

Chapter 14 卡通漫畫式藝術對話
——李奇登斯坦為現代文化留下美好見證 175

Chapter 15 大衛·拉夏培爾——超現實攝影的第三代大師 185

Chapter 16 電影中的藝術家——從梵谷到畢卡索 215

主要參考資料 225

美感曲藏

近代藝術大師的
致命吸引力

曾長生——著 Pedro Tseng

序

從生之慾到致命的吸引力

曾長生

據稱，梵谷在世的時候，一生僅賣過一幅畫，而且還是由他弟弟迪奧於幕後促成的，可是到了一九八七年，他的一幅〈鳶尾花〉，竟在拍賣公司售得五千四百萬美元，一九九〇年他的畫像作品更賣到八千二百五十萬美元。墨西哥的女畫家芙麗達·卡蘿（Frida Kahlo），雖然在世的時候作品即開始被人收藏，她的自畫像一九七九年在蘇富比公司紐約拍賣場曾以四萬二千美元售出，不過到了一九九五年，她的另一幅同類作品〈與猴子及鸚鵡一起的自畫像〉，已售達五百萬美元。梵谷無疑是當今國際藝術市場上價位最高的畫家，而卡蘿則為畫價最貴的女畫家。

梵谷與卡蘿的作品價位何以如此高昂？基本上來說，那是出自市場供需與藝術品味的問題。或許有人會說具有藝術價值的作品，不一定也同時具有經濟價值，在古時候或是某些社會制度下，藝術品具有某種「使用價值」，它能夠為佔有人帶來愉悅，或是做為某種報償，但並不具備市場上的交換價值。然而在資本主義的社會中，藝術品已成為投資的對象，這已與投資在不動產的商業行為，沒有什麼不同。當審美的附加價值增了，於是特定的

作品與特定的藝術家，其吸引力也就自然上升，當其吸引人的程度升高，需求度也跟著提升，在「物以稀為貴」的情況下，其市場價值即相對地大為增加。

經濟學家也使用「品味」（Taste）這個字，因為消費者的品味顯然會影響商品的需求形式與趨向，在自由資本主義社會中，消費者的品味往往是難以捉摸的，而市場上的藝術品味，更是需要時間去培養與開發。不過，藝術品是一種奢侈的商品，許多有品味的潛在買主，必須等待他們有足夠的財富後，才會進入市場，他們也很少有此方面的交易經驗，當他們有一天一旦進入市場，必然需要借助於此方面的專家意見及專業資訊。

一般藝術品投資專家總認為，在藝術市場進行投資時，最重要的考慮是做長期的展望，主要的問題乃在瞭解：有那些藝術家具創新精神？又有那些藝術家在藝壇具影響力？那些藝術家的作品除具視覺上的誘惑力外，尚帶有智慧性的挑戰內容？這些都是考慮一個藝術家是否有投資潛力的決定性因素，同時也都需要經歷長時間的考驗。

談到藝術品味的高下，則取決於特定藝術家的素養與特定藝術品的美感，一般東方人也許會認為，性情中和而行為方正規矩的聖哲很美，但是在西方人的眼中，藝術家卻是熱情似火又充滿嫉妒心，少有理性而多傾向於偏執，他們均強調豐富的想像力。藝術家多半具有一些異於常人的個性，也正因為如此，他們在道德上的脫軌，均能為一般人所諒解。知名的藝術家就如同一顆隨時會引爆的炸彈，將他的才華化成火花，散播到四面八方去，有時他不但會威脅到四周的人們，甚至於還會危及到他自己的生

命。這也就是說，藝術家的生命相當具冒險性，此種危險不僅要由他們自身來承受，有時還會波及到他人的身上。

《生之慾》的主人翁梵谷，他身上的冒險性，是一串連事先無法預估的激烈反應，也可以說是一團在心靈中燃燒的烈火，梵谷有一種原始的生命力，他那特異的性格與獨特的個性，也就是他那熾熱燃燒的創作原動力，這也正是他吸引觀者的地方。許多藝術家都想要登上梵谷船，但是卻很少有人願意去經歷一下梵谷在世時被人忽略的經歷。

左：梵谷，〈向日葵〉，1888，93x72cm，倫敦英國國家美術館

右：梵谷，〈星夜〉，1889，油彩／畫布，72x92cm，紐約現代美術館

畢卡索生前是一位本世紀最具爆炸性又危險的浪漫英雄人物，同時他也是一位幻想型的文化豪傑，他的視覺創造力與強有力的頑童般造形，乃至於他在私生活中的暴君形象，均相當吸引人們的注意。這個「神聖怪物」（Sacred Monster），他那超道德的描繪形式與想像力，更是一般大眾所難以理解的。

至於卡蘿，她被公認為是二十世紀最偉大的女性藝術家之一，她在女性文化史上的地位，幾乎形同偶像，她的自白告解式作品，充滿了生理痛苦、屈辱及堅忍的象徵訊息，這正符合了二十世紀末期各種個人異端邪說當道的局面。尤其是她那激烈的自我殘害陳述方式，使許多藝術家將她的作品視為，在一個家長制主控的世界裡，女性掙扎奮鬥的象徵。她自由游走於兩性之間，結交了許多愛慕她的人，其中包括俄共名人里昂·托羅斯基（Leon Trotsky）及知名女星多羅·德莉奧（Dolores Del Rio），這使她的魅力有增無減。有人甚至於認為，她的作品結合了智慧、性感、嚴肅、悲慘與自戀情結，使她有如當代的普普明星，當今美國搖滾樂巨星瑪丹娜，居然還成為她最偉大的仰慕者之一，也就自然不會讓人感到驚訝了。

大多數的殘酷藝術悲劇是被人們所容忍的，「悲劇」的形成，並不是出於主題，而是來自表現的方式。當一件藝術品的真正悲傷效果被觀者找到時，觀者的同情心一定會被喚起，這種真正的痛苦通常會與審美的激動景象混合在一起，而賦予了它悲傷或憐憫的色彩。此種悲劇情感必然是相當複雜的，它包含了一種能壓倒痛苦的愉快因素，在我們的愉快中間一定有一種顯然的委屈與悲哀，這種令人感到內心恐懼或悲哀的魔力，會賦予這些複雜感受以深度的辛辣味。凡所描述的經驗愈恐怖，那用來轉化它的藝術，也就愈有力量，忍著滿懷的委屈、辛酸、痛苦，仍然肩負著重擔默默往前走，掙扎著繼續前進，不停的往上爬，這是一顆高貴的心靈、高貴的悲哀，它贏得了我們的同情心，可以說是悲劇的主要魅力所在，那也正是梵谷與卡蘿的作品具有致命吸引

卡羅，〈兩個卡羅〉，1939，油彩／畫布，173x175cm，墨西哥現代美術館

畢卡索，〈格爾尼卡〉，1937，油彩，349x776cm，西班牙皇家美術館

力的根本原因。

近年來台灣的藝術發展，多著眼於台灣觀點的地方藝術史整理，以致於跨領域、跨文化而具國際觀的關鍵性人文基礎，略顯不足。藝術環境如要升級，藝術社會的首務必須加強：不同層次的美學思維論述，藝術相關專業的整合與分工，以及重視專業藝評的投入。

至於一般大眾的藝術素養有否提升？博物館與美術館雖然也引進了一些東西方名家的展覽，宣傳報導「狂喜如風」，相關論述也「回音遊走」於藝術圈，然而，觀眾「美的感受」並未「深入靈魂」，社會人文素養更未曾留下多少「美的印記」。而《美感典藏》的誕生，希望能發揮一點拋磚引玉的效果，此書分為兩部分，是就美學品味與收藏展示等較特殊的實例，進行抽樣化又具啟發性的深入探討。這些專文大部分於過去二十年，在國內各美術雜誌上分別刊載過，如今將其中較精彩的二十八篇撰文集結成專輯，分為兩冊出版，期望能為國內已逐漸升段的藝文社會，帶來一些美感啟示的另類思考。

目次

CONTENTS

序 從生之慾到致命的吸引力 3

Chapter 1 達文西的世界

——稱他是人物畫家，就太不瞭解他了 11

Chapter 2 〈蒙娜麗莎〉變奏作品分析——曾長生訪談錄 21

Chapter 3 克林姆的分離派及他的「愛與性」、「生與死」 37

Chapter 4 藝術與科學的謀合——探艾雪的幾何魔幻藝術 63

Chapter 5 「荒謬」與「魔幻」

——拉丁美洲創造幻覺的力量 75

Chapter 6 義大利最知名的現代派大師

——奇里哥作品的真偽 87

Chapter 7 畢卡索的自畫像

——肖像作品透露了他一生的愛情玄機 99

Chapter 8 梵谷與高更的靈魂對決 111

Chapter 9 悲壯的卡羅——二十世紀最引人爭議的女畫家 117

Chapter 10 培根的殘酷寫實——透視人類心靈深處的不安 131

Chapter 11 引人爭議的鄉土畫家霍帕

——透過光影描述現代人的疏離感 141

Chapter 12 大師的老人痴呆症

——引人爭議的德庫寧晚年作品 149

Chapter 13 人物收藏家——普普大師安迪·沃荷的美學觀 159

Chapter 14 卡通漫畫式藝術對話
——李奇登斯坦為現代文化留下美好見證 175

Chapter 15 大衛·拉夏培爾——超現實攝影的第三代大師 185

Chapter 16 電影中的藝術家——從梵谷到畢卡索 215

主要參考資料 225

Chapter 1

達文西的世界

——稱他是人物畫家，就太不瞭解他了

在所有文藝復興時期的藝術家中，里昂拿多·達文西（Leonardo da Vinci, 1452-1519）是最具知名度的一位。一般世人均知他的曠世傑作〈蒙娜麗莎〉，其實他對任何現象均感興趣，無論是肉體生命、人類情感、植物與動物造形，或是石床上清澈見底的泉流，都能吸引他的注意。

達文西，〈自畫像〉，紅色粉筆，33x21cm

一、稱他只是人物畫家，那就太不瞭解他了

達文西曾在他的筆記書上如此紀錄：「你知道光是人類的動作有多少種？你難道沒看到動物有那麼多不同的種類？樹木、植物與花草也同樣如此！而山丘與平地是不一樣的，泉流、河

水、城市、大眾與私人建築物，均各有不同的面貌；人類使用的工具種類很多；而服飾、裝簪以及藝術更是五花八門，無奇不有！」。

他是一位出身貴族的畫家，他的感性極敏銳，他對美好的雙手、透明的物品、柔滑的皮膚，特別有感覺，他尤其喜愛漂亮柔軟而呈波浪形的頭髮。不管是文的還是武的題材，他都在行，如果他描繪的是一場戰鬥，在表現釋放的感情與兇猛的動作，無人可與之倫比，同時，他還能捉住那最溫柔的情感，並凝住那飛逝的表情。他能找到事物表象的迷人美感，同時卻又不會喪失物理學者與解剖學者的觀點，他可以把相互矛盾的特質融合在一起，這也就是說，他同時具有科學家的觀察力與藝術家的感性。他是藝術史上第一位對人體與動物的比例做過有系統研究的藝術家，像走路、起身、爬行與推拉等機械化動作，均成為他探索的內容，此外，他也對面相學做過包羅萬象的研究，並為情感表達方式，想出了一套合乎邏輯的描繪模式。

他認為畫家正像能穿過世界的澄澈眼神，將所有的物象都收入眼中，剎那間萬物本身即呈現出無限豐富的內涵，而畫家此刻的愛心已與萬物融為一體。據稱，達文西很喜歡到市場上購買寵中之鳥，他買下來就是為了要放鳥兒自由，也正如他自己所說的，「釋放與慰藉才是繪畫的主要宗旨，也是繪畫的靈魂所寄」。

達文西的觀察力極強，每當他查覺出事物的不同面貌時，都會急切地想要尋求新的技法，他已變成了一位永遠也難以讓自己滿足的實驗者，他曾表示過，〈蒙娜麗莎〉即是在尚未完成之