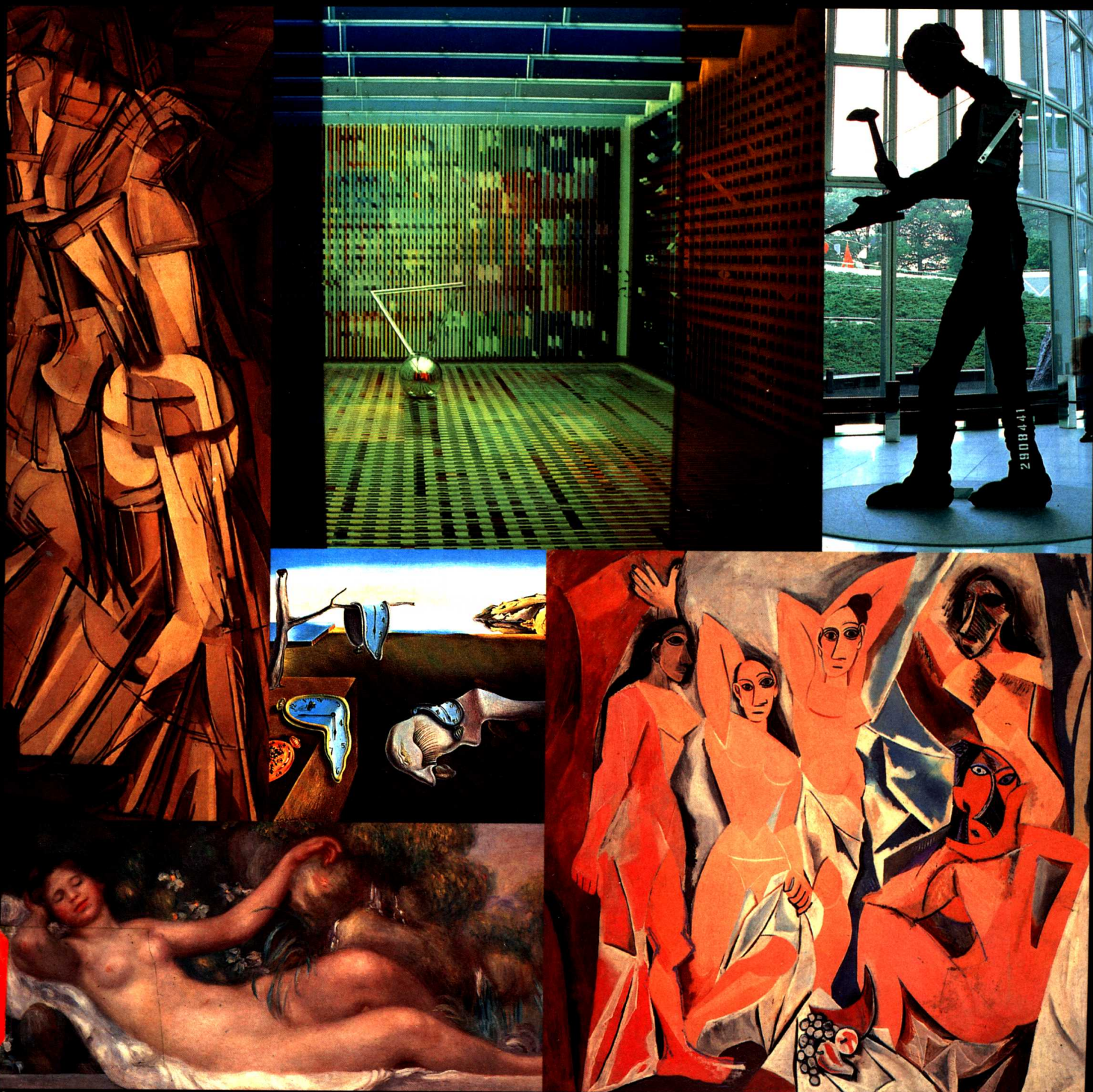

European And American Modern Art

歐美現代美術

何政廣 著

European And American Modern Art

歐美現代美術

 藝術家出版社印行

歐美現代美術 = European and American
modern art / 何政廣著. -- 修訂版. -- 臺北
市：藝術家出版：藝術圖書總經銷，民83
面：公分
參考書目：面
含索引
ISBN 957-9500-75-4

1. 美術 - 西洋 - 現代(1900-)

909.408

83009378

歐美現代美術

作者◎何政廣

發行人 / 何政廣

出版者 / 藝術家出版社

臺北市重慶南路一段147號6F

TEL: (02) 3719692-3

FAX: (02) 3317096

總經銷 / 藝術圖書公司

臺北市羅斯福路三段283巷18號

TEL: (02) 3620578 • 3629769

FAX: (02) 3623594

郵政劃撥 / 0017620-0號帳戶

分社 / 臺南市西門路一段223巷10弄26號

TEL: (06) 2617268

臺中市北屯區松竹路103號

TEL: (04) 235-7410

FAX: (04) 230-8241

美術設計 / 王庭玫

製版 / 新豪華彩色製版有限公司

印刷 / 欣佑彩色印刷有限公司

定價 / 580元

初版 / 中華民國57年12月

修訂版 / 中華民國83年10月

版權所有 不准翻印

行政院新聞局登記證第1749號

ISBN 957-9500-75-4

關於本書

從西洋美術史看來，二十世紀是人類文化發展到極為多彩多姿的一個時代。現代美術家們，一方面反映時代現象，一方面強烈地表現自我，創造出嶄新的作品，形成許多新興的美術思潮，為我們開拓了新視覺、建立新美學。

藝術家雜誌發行人何政廣編著的《歐美現代美術》，是將整個現代繪畫和彫刻的發展，依據每一流派興起的背景、年代、代表藝術家等，作系統的論述，闡釋歐美現代美術的發展史。從印象派到高科技藝術等五十多種流派，一一作了生動的描述，更精選出每一流派的代表作品，多達五百零八幅。文圖比對閱讀，添增欣賞的喜悅。

閱讀本書，不僅有助於我們認識歐美現代美術的源流、成長、發展、演變、趨向及其價值；且對我們從事理論鑽研與美術欣賞創作，均能發生激勵、鼓舞與啟示的力量。進而，影響所及，吸取他人之長，充實自己，創造新的生命、新的面貌，必會使具有優美傳統的中華文化藝術更能燦爛輝煌。

攝影／李曼鋒（印尼名畫家）

■著者簡介：

何政廣

1939年 生於台灣省新竹縣芎林鄉五龍村
1958年 台北師範藝術科畢業
1964年 教育部國民學校美術課程標準修訂委員、國小美術課本編輯委員
1971～1975年 《雄獅美術》月刊主編
1975年6月 創辦《藝術家》雜誌，擔任發行人
1976年12月 參加香港中文大學舉辦亞洲美術教育會議、日本亞洲現代美展評審委員
1977年5月 應美國國務院邀請訪問美國，同時考察美國藝術文化及歐洲美術館美術出版事業
1982年起 台灣省教育廳兒童讀物編輯小組總編輯
1986年 《兒童的》雜誌總編輯
1988年起 東華書局兒童部總編輯
1988年 台灣省立美術館開館展規劃委員
1989年 台灣省立美術館典藏委員
1992年起 行政院文化建設委員會美術諮議委員會第一屆委員
1993年 高雄市立美術館籌備規劃典藏委員

著作及編譯叢書：

歐美現代美術／廿世紀美術家／世界藝術新潮／
世界近代畫家／世界素描傑作全集／中西名畫欣賞／
米蓋朗基羅／畫家與名畫／世界名畫家叢書（莫內、塞尚、梵谷、康丁斯基、莫迪里亞尼、魏斯、米勒）／
藝術創作心理／世界美術館之旅／兒童美術教育

European And American Modern Art

歐美現代美術

 藝術家出版社印行

European And American Modern Art

歐美現代美術

何政廣◎著

藝術家出版社印行

新版序

美術流派是表示特定歷史時期內，某種藝術類型代表人物的以至各種不同藝術的最本質的創作特點總體。各種流派的產生，對美術的發展是有代表性的，而各種社會關係的複雜性，也確定著藝術中各種流派的社會本質的複雜性。在大多數情況下，一種流派內部創作上的緊密聯繫，是由它的代表人物本身提示出論據的，他們發表創作聲明、宣言、綱領並建立美術學派、派別等等。各藝術學派的創作觀點，往往是在它們最大的代表人物的著述中最終形成的，同時也在它們的代表美術家作品中呈現出來。

我們綜觀十九世紀末葉到二十世紀九〇年代的歐美藝術發展趨勢，很明顯地可以看出，藝術中的流派主導了近百年來的歐美藝壇思潮，並且，每一種新的發展階段的藝術，都要受到以往整個藝術發展的制約。我們絕不能把藝術中的傳統的概念，與革新的概念隔絕開來看待，因為這兩美學概念，反映著每一個社會、每一個時代創造新的藝術的統一的辨證過程。一切藝術家，無論他怎樣有天才和有獨特性，都要依賴於過去的藝術成就，從而使人類美學發展，在進步的道路上綿延不絕。

《歐美現代美術》一書主要即在透過不同流派敘述百年來歐美藝術發展的脈絡。初版是在民國五十七年（一九六八）十一月出書，當時國內缺乏此類出版物，出版後暢銷一時，雖然再版八次，也於十多年前缺書了。這次我將全書加以增訂，重新配上彩色圖版，文圖並重。編著過程中力求通俗易懂地闡釋、概述歐美現代美術思想發展史上的重要流派，因此本書的對象不是小範圍的專家，而是最廣大的讀者群衆。期望通過本書的內容，您可以閱讀在藝術的歷史地發展的進步和革新的過程，對新的藝術文化有更進一步的探索和發現，尋找到現代藝術的審美的經驗與樂趣。

何政廣

一九九四年八月於台北

初版自序

近幾年來，台北的許多美術展覽，包括個展和團體性的大小美展，我大概都看過了；同時，爲了要寫評介文字，對每一個展覽都看得比較仔細。平時和畫家、美術界人士（尤其是青年朋友）接觸的機會也較多。每當我看過一次展覽，或與畫家交談之後，往往會聯想到一個美術創作上的問題——中西美術的融合問題。我想這也是困擾許多畫家們的問題。

今天，由於科學的進步，人類生活的空間似乎縮短了，國際間的距離已不像過去那麼遙遠，彼此間的往來也愈趨頻繁。我們生活在這個世界上，除了認識我們中國的優美傳統之外，對於另一個傳統——西方的文化傳統，也不能忽視。有人說：中國繪畫是哲學的、文學的；西洋繪畫是科學的、是現實的。中國是人與自然合一；西洋是人與自然對立。中國是主觀的；西洋是客觀的。中國重精神；西洋重物質。中國是靜的；西洋是動的。中國重畫外的畫；而西洋重畫內的畫。這種論點，固然有其真實性，但有一些卻是屬於過去的觀念，到今天這種觀念已逐漸改變，而不能一概而論（例如西方繪畫自從主觀的抽象繪畫興起後，我們便不能說西方繪畫都是客觀的）。因爲，從本世紀以來，東西方美術交流的趨勢，已遠較過去任何一個時期密切。我們在探討如何融會中西繪畫之前，首先必需有一個基本的認識——對本國美術傳統以及西方美術傳統都先要有一充份的瞭解。然後才能進一步談到吸收、融合的問題。而且這種瞭解應該從對方的文化背景、和文化根基上尋求答案。單從外表上是很難獲致的。

筆者多年來，一直想在這一方面，爲國內美術界朋友盡一份棉薄之力。這本「歐美現代美術」，可說是初步提供給大家的一點參考資料，希望它能有助於大家對近百年來歐美藝術思潮的認識與瞭解。在本書出版之前，我想在此提出幾點說明：

一、本書以介紹歐美現代繪畫和雕刻流派爲主，從印象派起至光藝術止。本來，歐美現代美術（在此泛指二十世紀的美術）應以後期印象派爲開端，而由立體派與野獸派兩條不同的路子分歧發展出來。其中尤以注重知性分析的立體派，影響力最大。而立體主義的理論，正是導源自後期印象派代表畫家塞尚的畫論。但本書並不以後期印象派爲始，而是以十九世紀末葉興起的印象派爲開端。因爲我覺得印象派與新印象派，雖是上一世紀興起的美術流派，但它們卻與本世紀現代美術的發生有很

大關連。沒有追求外光的印象派，可能就不會有新印象派的出現，而反抗印象派畫風的後期印象派也可能不會產生。因此，在本書中，特地將印象派與新印象派也列入，使我們能獲得比較完整的認識。

二、現代美術上的許多流派，除了少部分是由畫家自己命名之外，大都是由評論家命名的（如立體派、普普藝術等）；有的流派，甚至並無有形的組織，只是作品形成一種共通的傾向，而被評論家下了概括性的稱呼（後期印象派便是如此）。還有些情形是：一位畫家，參加某一流派之後，不久又轉向另一主義、運動，或者根本脫離此一運動而走向自我風格的完成（終生堅持一種主義者亦有，但例子不多）。所以許多畫家如果一定要把他歸入某一流派，可說是沒有絕對性的。本書所提的各派代表畫家，也僅是以每一位畫家首次倡導或參加的流派爲主。

三、現代美術流派，往往互相影響，沒有前者的創造，後者很可能無從產生。同時，西方藝術和哲學的關係素來極其密切，哲學領導美術，而美術又領導音樂及其他部門的藝術。我在撰寫各派簡介時，特別將這種相互關連性，予以說明。這一點如果參閱書中第一章的「歐美現代美術系譜圖」，相信可以獲得更多瞭解。

四、現代雕刻的流派，大致與繪畫上的流派同時發生，今天許多新藝術，甚至打破了繪畫與雕刻之間的藩籬，融而爲一。但本書爲了便於說明，特將兩者分別作一敘述。

五、本書對各流派，以簡介其發生，成長及影響爲主。對各派代表畫家及雕刻家的介紹都很簡略。因爲我把各派主要代表作家的生平、風格之介紹，都列入我的另一本書「二十世紀的美術家」。領導美術革新的大都是這些先驅者。所以你想更進一步瞭解歐美現代美術，最好能再讀「二十世紀的美術家」。這兩本書，在體系上是帶有連貫性的。

本書各篇文字，大都先後發表於中央日報、聯合報、大華晚報、自由青年雜誌，很多是在倉促之間完成的，錯誤之處，在所難免，在整理時，我已盡了一番心血。但個人力量有限，如有疏落錯誤之處，尚祈先進，隨時指正。

最後，我想在此向引導、鼓勵我走上美術寫作之路的薛心鎔先生，致最誠摯的謝意，沒有他的鼓勵，是不會有這本書的！

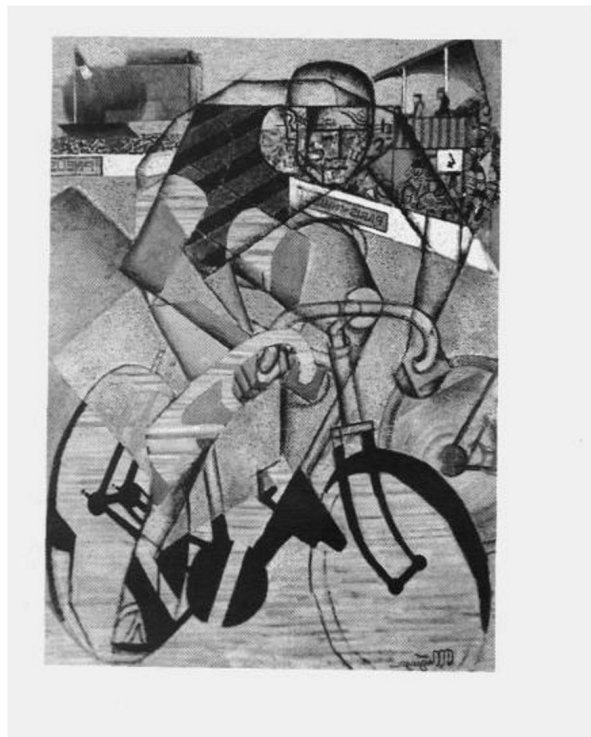
何政廣

一九六八年十一月二十日 台北

目 錄

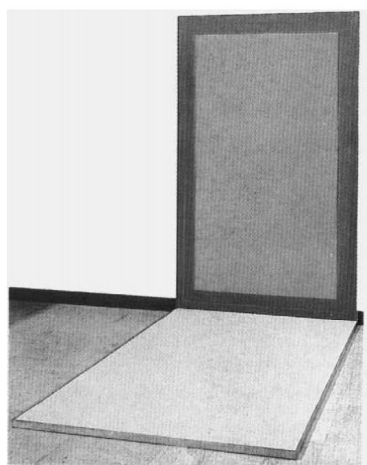

4 ●	新版序
5 ●	初版自序
6 ●	目錄
8 ●	新藝術的歷史淵源
10 ●	現代美術發展分析一覽表
11 ●	歐美現代美術樹木式系譜圖(1860~1990)
12 ●	現代繪畫流派
13	印象派
20	新印象派
25	後期印象派
30	先知派
34	象徵派
37	樸素派
40	野獸派
44	表現派
50	立體派
55	歐爾飛派
58	機械派
61	純粹派
63	未來派
68	旋渦派
71	統一派
73	構成派
76	新造形派
79	達達派
85	超現實派
91	包浩斯
97	形而上派
101	新即物派
105	巴黎派

109	抽象・創造派
112	抽象派
115	新現實派
118	空間派
121	非定形派
124	另藝術
128	抽象表現派
133	爆發表現
136	書法表現
139	記號表現
142	單色表現
144	幾何形表現
146	自動性技巧表現
148	新具象繪畫
154	幻想寫實派
160	普普藝術
166	歐普藝術
171	動態藝術
174	光藝術
179	觀念藝術
181	地景藝術
184	超寫實派
187	總體藝術
191	新表現派
195	後現代主義
198	極限藝術
201	激浪派
203	裝置藝術
207	錄影藝術
209	高科技藝術
212 ●	現代雕刻發展的趨勢
234 ●	索引

新藝術的歷史淵源

——
——
二十世紀的新藝術，派別之多，樣式之新，理論之奇特，可說是前所未有的。藝術家們以其高度的創作意欲，創造了新風格的作品，促使傳統的美學觀念逐漸崩潰，建立了二十世紀的新美學觀。生長在這個時代的人們，面對這多采多姿的新藝術，不免有眼花撩亂之感。尤其是現代藝術家們所創造的新美學，如果你不能接受或未能深入的去瞭解，也許你會認為都是怪誕離奇，無從領會。其實，若能深入瞭解現代美術的成長過程，探討其來龍去脈自然能體會現代美術為什麼會形成今日的面貌。

大凡一種新的藝術思潮或新樣式，並非突然的出現，而是有其歷史的根源的。從美術史的發展來看，每一種新興流派，大都多多少少是繼承了過去已有的主義與樣式，或是由於某種暗示和基於前人倡導的某種理論作為出發點而演變發展出來的。我們如果能把這種發展的軌跡整理出來，將其歷史上的淵源認識清楚，將能增進我們對新藝術流派的認識與欣賞，即對將來可能出現什麼樣式的藝術，也可有概略的瞭解。

二十世紀美術的發展，一般都認為應從打破寫實主義的「印象派」為開端，但也有一部分美術史家認為應從「後期印象派」為出發點。由此而再分出各種體系。這裡我們先介紹一位法國藝術評論家傑克·魯威克氏對二十世紀美術發展的看法。魯威克一九六六年在巴黎的《藝術報》，發表了一幅他自己所製作的「樹木式現代美術系譜圖」，將本世紀所出現的各種藝術主義、流派、運動、傾向等，有系統的依其關係、脈絡表示出來。

魯威克把戰後的新藝術劃分為二十個流派（有些只是一種傾向，而未形成主義或流別），而把本世紀新藝術的起點，擺在以塞尚、高更、梵谷所代表的後期印象派之上。下面筆者先把他所劃分的每一派別略作說明，再談談其發展的脈絡。

①二十世紀的樸素派——以盧梭為先驅，畫法不受既成技巧方法所影響，表現率直而樸素。代表畫家包括杜姆西、德斯諾士、拉巴姆、卡伊約、盧佛朗斯、西康荷等。

②傳統的具象——以寫實的手法混合了達利、馬格里特、羅瓦、杜爾沃等的超現實繪畫觀。主要作家為巴吉士、夏普朗米迪、奧特、布勒埃。

③寫實的畫家們——繼承了夏爾頓等細密畫家的傳統，在戰後忠實的描繪物體的存在感。如卡迪、倪維爾、瑪里斯等人。

④色彩的寫實主義——繼色彩的解放者波那爾之後，進而探求色彩的自由表現。代表畫家可舉出卡貝亞、基拉曼。

⑤新具象——在戰後抽象畫的全盛時期，致力於新的具象表現。如英國的法蘭西斯·培根、年輕一代的則有阿洛威、李卡迪、具維勒里、巴茲、克勒莫尼等。

⑥黑色寫實主義——亦名悲慘派，以一九四八年去世的葛柳貝的作品為始，描繪戰後的悲慘荒廢的景象，人間的混亂與人類內在的孤獨。代表作家為庫特、畢費等。

⑦抽象表現主義——並不是指紐約的抽象表現派，而是指在美國的帕洛克、杜庫寧等所影響下的一群歐洲藝術家的作品，同時也受北歐表現派的啓迪。此一動向，把戰後的景象，通過抽象筆調刻畫出來，而不是採取具象的手法，與前者剛好相反。主要作家為阿拜爾、阿爾辛斯基。

⑧非形象主義——米契爾·達比埃所命名的一個藝術動向，含有表現主義的作風，充滿激情與強力的感覺。如許內德、佛特里埃等人的作品。

⑨筆觸主義——賈爾·艾斯基恩奴所擁護的抒情的抽象繪畫，借筆觸的運動，構成接近下意識的抽象形體。亦即著名的藝術評論家普魯東所謂的自動性技巧的視覺化。代表畫家包括歐爾士、特維里、安杜、梅沙辛等。

⑩禪——由東方書法觸發表現新空間的繪畫。魯威克認為把禪的哲學與美術相結合的第一位畫家是達爾·柯亞(Tal Coat)。他也把尤氏·克萊茵的單色繪畫列為此系統。

⑪抒情的抽象——書法式的繪畫，以美國的杜皮、歐洲的特克杜格士與德國的比西葉為先驅。此系列畫家包括哈同、本拉斯、普蘭安、馬鳩等。

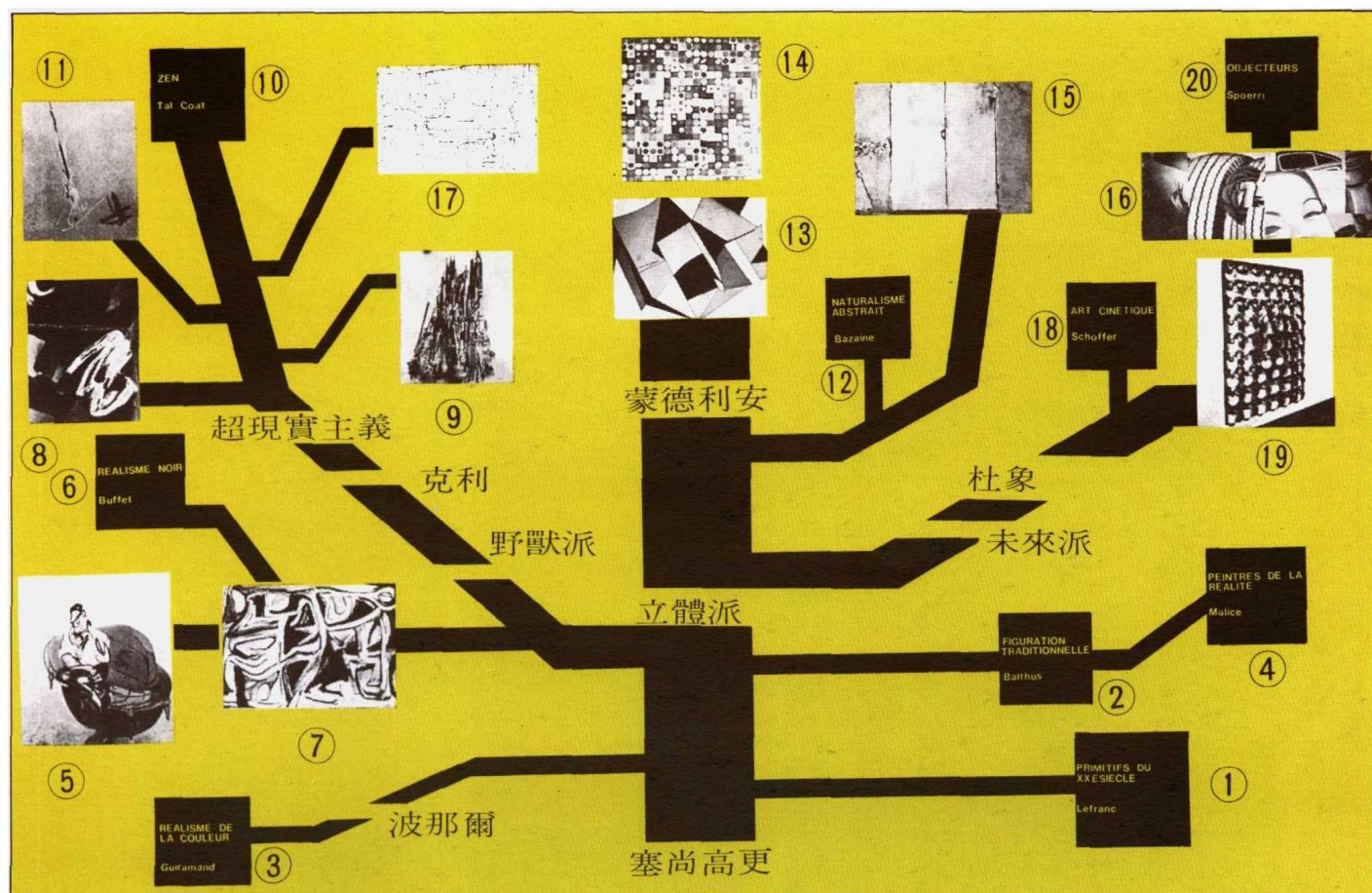
⑫自然主義的抽象——綜合外界的實在感與內在生命感的一種繪畫動向。以馬奈西埃、盧莫亞、貝特羅、巴辛以及描繪抽象風景的拉布賈德為代表。

⑬幾何學的抽象——著重純知性的表現，從事幾何形的構成，在發展上此派在第二次世界大戰時，曾經中斷了一個時期，到了戰後，由於蒙德利安、貝維斯納、阿爾普等人的作品，獲得了重新的評價而又發展起來。

⑭歐普藝術——從幾何學的抽象畫發展出來，追求視覺現象的極限化。以瓦沙雷和艾伯斯為首。後繼者甚多，而且正在發展中。

⑮肌理的形而上學——戰後的新動向之一，致力於畫面肌理美的追求，透過作者的感情，顯示物質性與世界的存在感。西班牙的達比埃斯為代表。

⑯普普藝術——把通俗的用品作為藝術的素材，面對機械化的現實生活，從事藝術的創作。主要作家包括羅森堡、奧丁堡、沃爾荷、吉姆·丹尼、羅

●魯威克製作的樹木式現代美術系譜圖

森桂斯特等。

⑪書描派與裝飾派——在畫面上書寫文字，視為構成的一部分，色彩上著重裝飾性。代表畫家包括德昂布里、諾維里、諾埃耳等。

⑫動態藝術——是一種科學的、機械的藝術，在藝術作品中同時表現了光、動、音等要素，結合了時間與空間。先驅者可舉出謝夫爾、丁凱力、阿加姆。

⑬新寫實主義——李斯達尼所領導的一個集團，把二十世紀機械時代的新感受，表現為新藝術作品如卡塞爾、阿爾曼、克利斯特等，運用機械零件組合成雕塑或繪畫作品。

⑭物體藝術——以最新的藝術觀，將物體賦予藝術性，例如史貝里的作品在一個架子上吊了各種廚房用品，形形色色的安排在一塊。他大膽地肯定了這是一件藝術作品，提出了新的藝術觀。

以上是各個派別的介紹，不過從二十世紀初期至二次世界大戰前所產生的幾個重要流派並未加入在內。魯威克所作的系譜圖，是從塞尚、高更為起點，沿著這個路子發展下來的是畢卡索和勃拉克的「立體派」，追求嚴肅的造形，引導出蒙德里安的幾何學的抽象繪畫。經過了半個世紀，終於演變出歐普藝術。這是一條純知性繪畫的路子之發展軌跡。「二十世紀的樸素派」和「色彩的寫實主義」

則是比較單純的流別，沒有產生什麼影響力。「傳統的具象」與「寫實主義的畫家們」雖是在立體派發生之前出現的，但發展也不大。相反的在此時期出現的野獸派以及在立體派之後出現的未來派，卻發展得極為輝煌。

野獸派由於著重主觀的個性的表現，觸發了「非形象主義」、「抒情的抽象」、「禪」、「書描派與裝飾派」以及「筆觸主義」之產生。屬於未來派這個系統發展出來的則有「新寫實主義」、「動態藝術」、「普普藝術」、「物體藝術」等。此一系列的發展，完全是謳歌機械文明，表現時代感覺，正迎合了時代的潮流。

其他，如「抽象表現主義」、「新具象」與「黑色寫實主義」是相互接近的流派。「自然主義的抽象」與「肌理的形而上學」也是如此的。

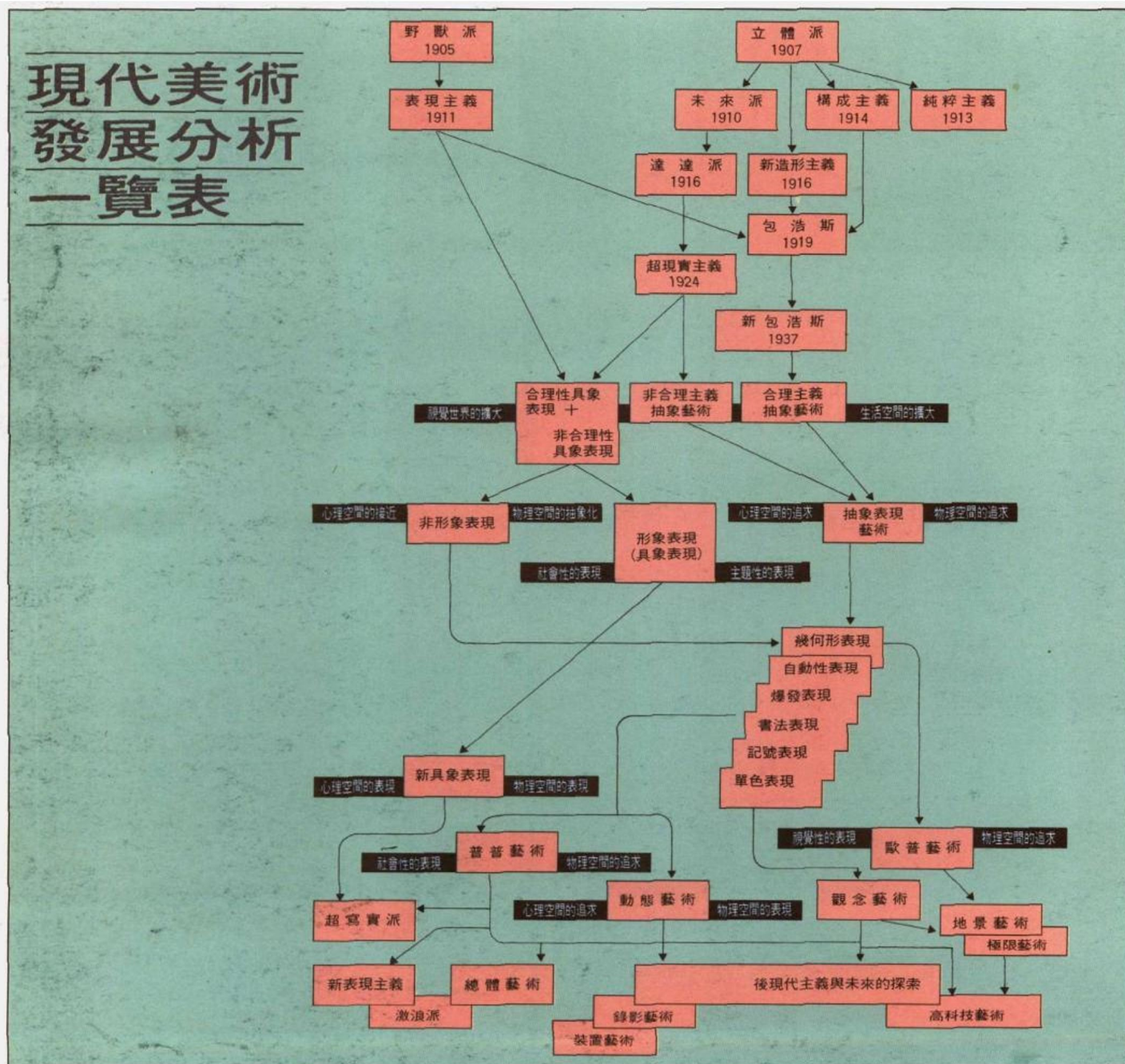
魯威克的這種劃分，雖然是很正確的，但未免過於偏重歐洲方面，而對美國的紐約畫派(抽象表現派)以及構成派、新造形主義都予以忽略了。如果依他的分類法，紐約畫派可以列為由野獸派發展出來的一支抽象畫派。構成派與新造形主義則可歸為蒙德里安前後一段時期的純知性繪畫。此外，如果把印象派列為現代美術的出發點，那麼它與一九六〇年代的歐普藝術便有了關連，因為歐普藝術除了繼承幾何學抽象畫的造形觀念之外，還吸收了印象

派(秀拉的新印象派)的色彩因素在內。爲了使我們對歐美現代美術有一完整而有系統的瞭解，我在此特別根據十九世紀來至二十世紀七十年代的美術發展史並參考多種資料，畫出另一幅「現代美術樹木式系譜圖」，以及「現代美術發展分析一覽表」。由這兩個圖表，我們可以看出歐美現代美術的發展軌跡。至於圖表中所列出的現代美術流派或表現上的特徵，可參考本書內文的各篇簡介，在此不再一一說明。

從這些圖表列舉的本世紀新藝術的演變發展史上，我們可以看出大凡一種藝術達到巔峰狀態時，便有了一種反作用力產生，而與這種藝術相抗衡。例如野獸派過分追求主觀與情感的表現，和色彩的強烈運用時，便有了著重嚴肅的造形與抑制色彩表現的立體派繪畫產生出來。由於時代與文明的變

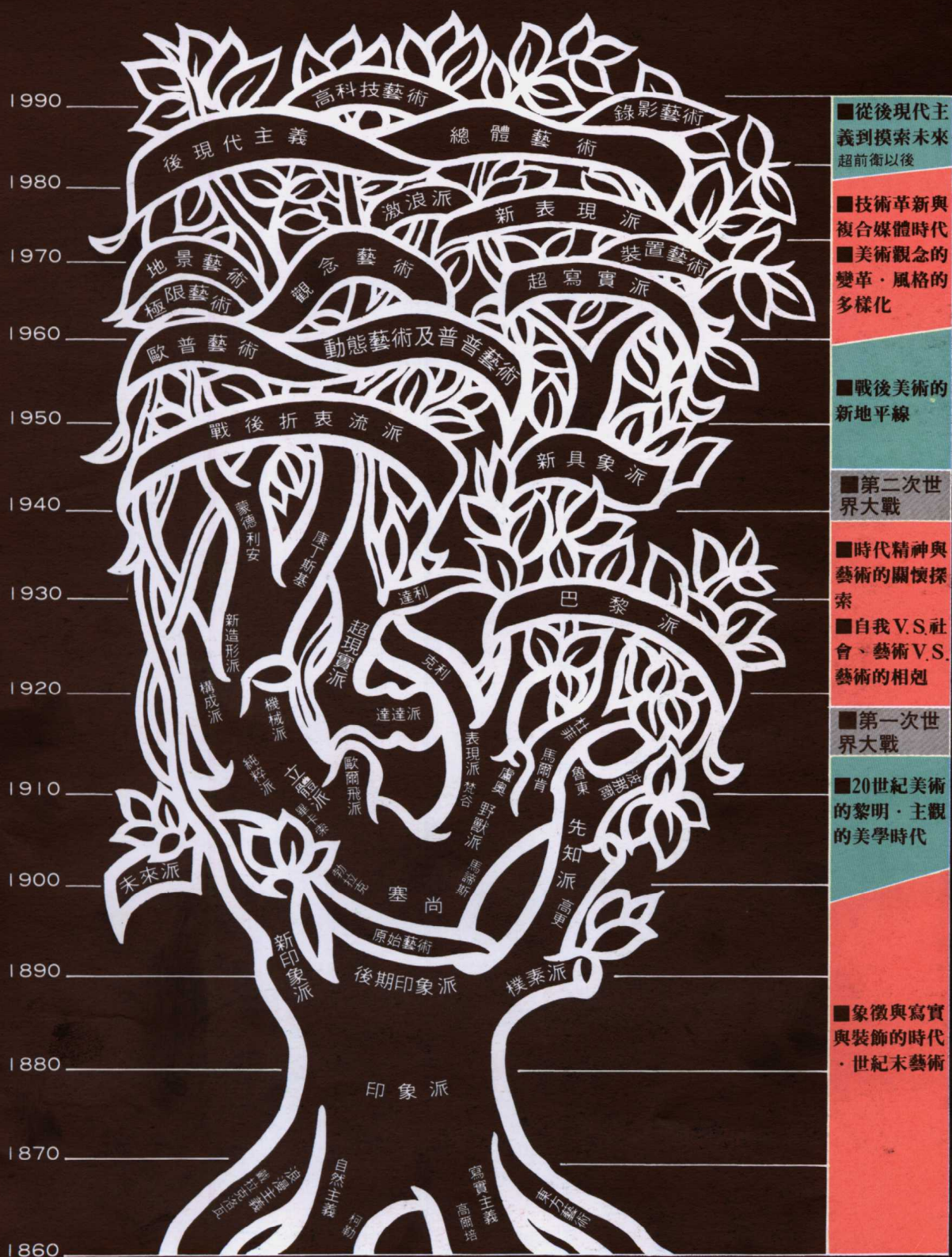
遷，或有疑於理性而意欲探求真實的人性，超現實主義遂應運而生。又如今日的新寫實主義和物體藝術新蕾得以茁長，亦即由於抽象藝術泛濫之後，主張重整秩序，並企望人與自然(不是十九世紀的自然主義者所指的「自然」，而是指機械文明的生活環境——現代的自然)之間取得協調的感覺。

有人說現代美術共通的傾向是一種反自然的傾向，實際上現代的新藝術，較過去更注重於自然的表現，只是這種自然的觀念已經改變了。今天，生活在二十世紀機械時代——工業社會，甚至已經向太空求發展的人類，所面對的「自然」，早已不是過去的大自然，而是一種現代的自然。在這時代的藝術家，已不再拘限於既成的美學，而是走向表現個人哲學和自由的思想，因此藝術表現的形式獲致了最高度的發展。

歐美現代美術樹木式系譜圖

1860-1990

現代繪畫流派

