

近代西洋繪畫

何恭上著

執行編輯◎ 龐靜平

法律顧問◎ 北辰著作權事務所
◎ 蕭雄淋律師

發行人◎ 何恭上
發行所◎ 藝術圖書公司

地址◎ 台北市羅斯福路3段283巷18號
電話◎ (02)2362-0578 • (02)2362-9769
傳真◎ (02)2362-3594
郵撥◎ 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

南部分社◎ 台南市西門路1段223巷10弄26號
電話◎ (06)261-7268
傳真◎ (06)263-7698

中部分社◎ 台中縣潭子鄉大豐路3段186巷6弄35號
電話◎ (04)534-0234
傳真◎ (04)533-1186

登記證◎ 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價◎ 450元

再版◎ 1998年7月30日

ISBN 957-672-164-4

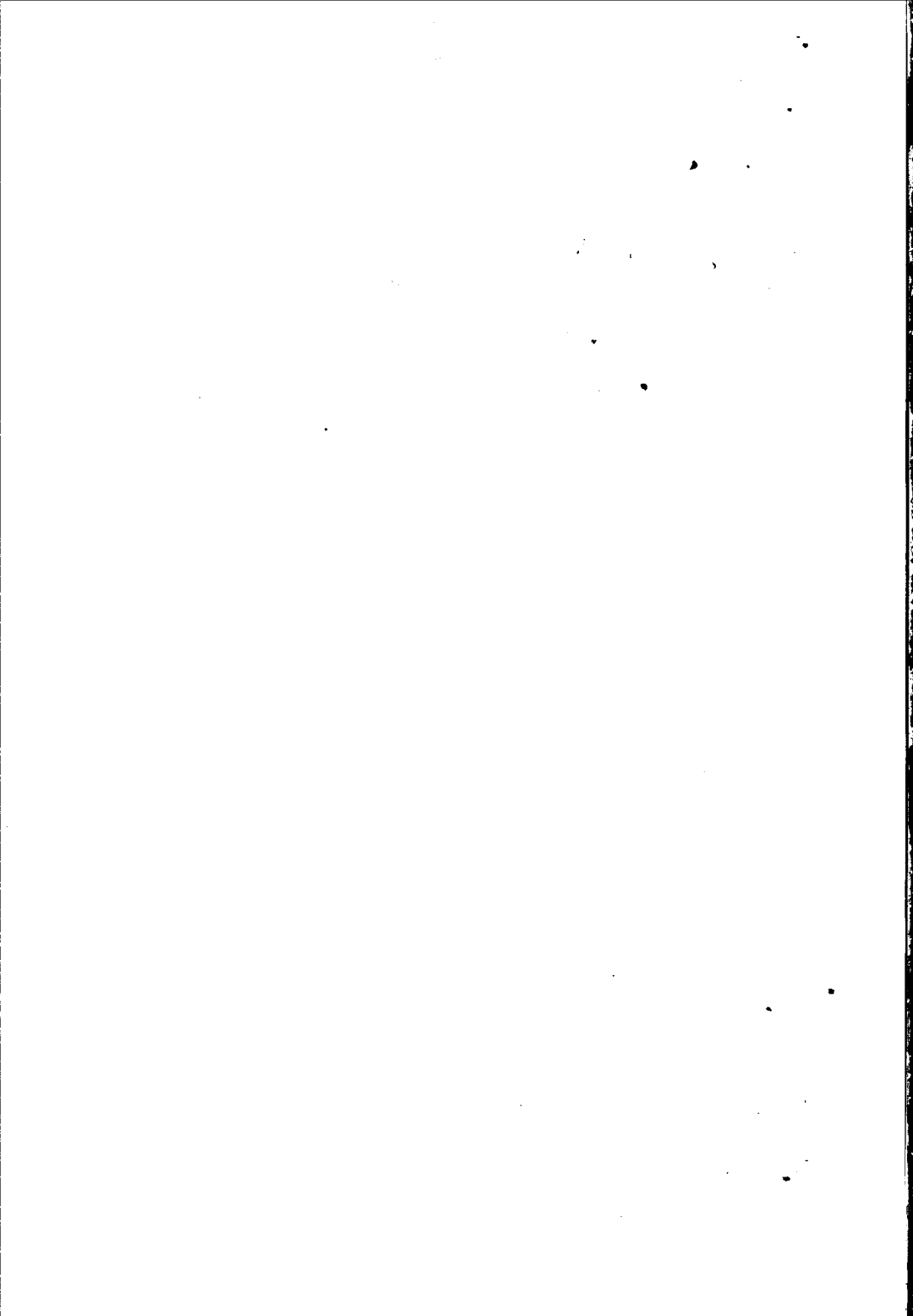
160.-

西洋繪畫導覽

近代西洋繪畫

何恭上著 藝術圖書公司印行

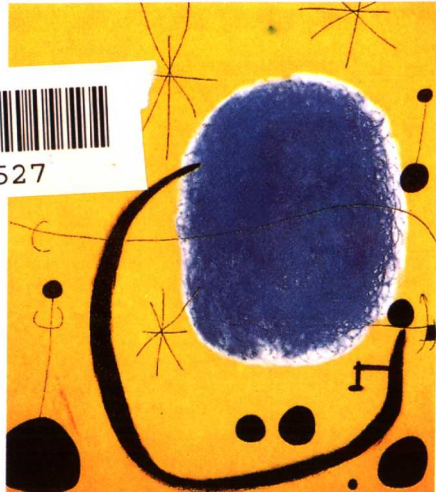

90199527

西洋繪畫導覽

近代西洋繪畫

何恭上著 藝術圖書公司印行

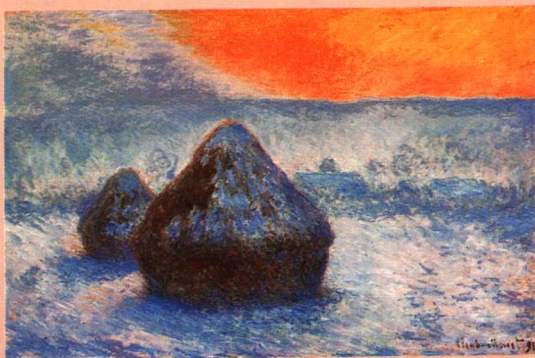

J23
1086

近代西洋繪畫 目錄

壹 · 近代西洋繪畫的本質—— · 11

- 1 · 近代西洋繪畫序論—— · 12
- 2 · 何謂近代西洋繪畫—— · 14
- 3 · 近代西洋繪畫產生—— · 16
- 4 · 近代西洋繪畫特徵—— · 18

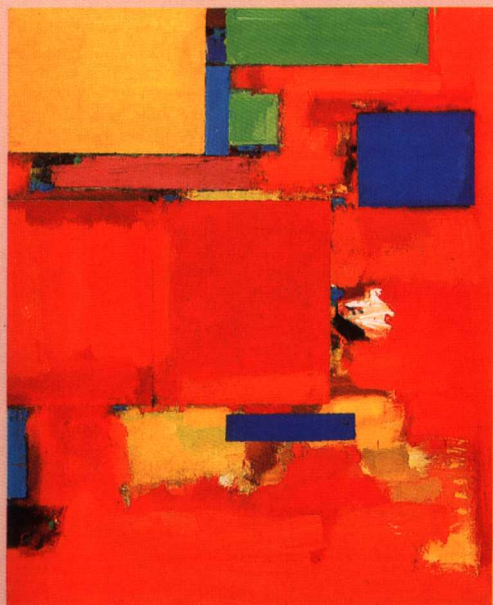

貳 · 近代西洋繪畫的革新運動—— · 23

- 1 · 印象派的繪畫—— · 25
- 2 · 爲甚麼叫「野獸派」—— · 63
- 3 · 立體派的構成—— · 83
- 4 · 表現派的興起—— · 109
- 5 · 未來派的宣言—— · 133
- 6 · 機械主義—— · 145
- 7 · 達達派的出現—— · 155
- 8 · 超現實主義運動—— · 165
- 9 · 新造型主義—— · 199

叁 · 現階段的現代繪畫 ———— · 205

- 1 · 抽象藝術主義 ———— · 207
 - ◎爆發表現派 ———— · 208
 - ◎書法表現派 ———— · 214
 - ◎記號表現派 ———— · 216
 - ◎單色表現派 ———— · 218
 - ◎幾何形表現派 ———— · 220
 - ◎音樂表現派 ———— · 222
- 2 · 新具象產生 ———— · 225
- 3 · 普普藝術 ———— · 233
- 4 · 歐普藝術 ———— · 246

肆 · 近代西洋繪畫技巧 ———— · 251

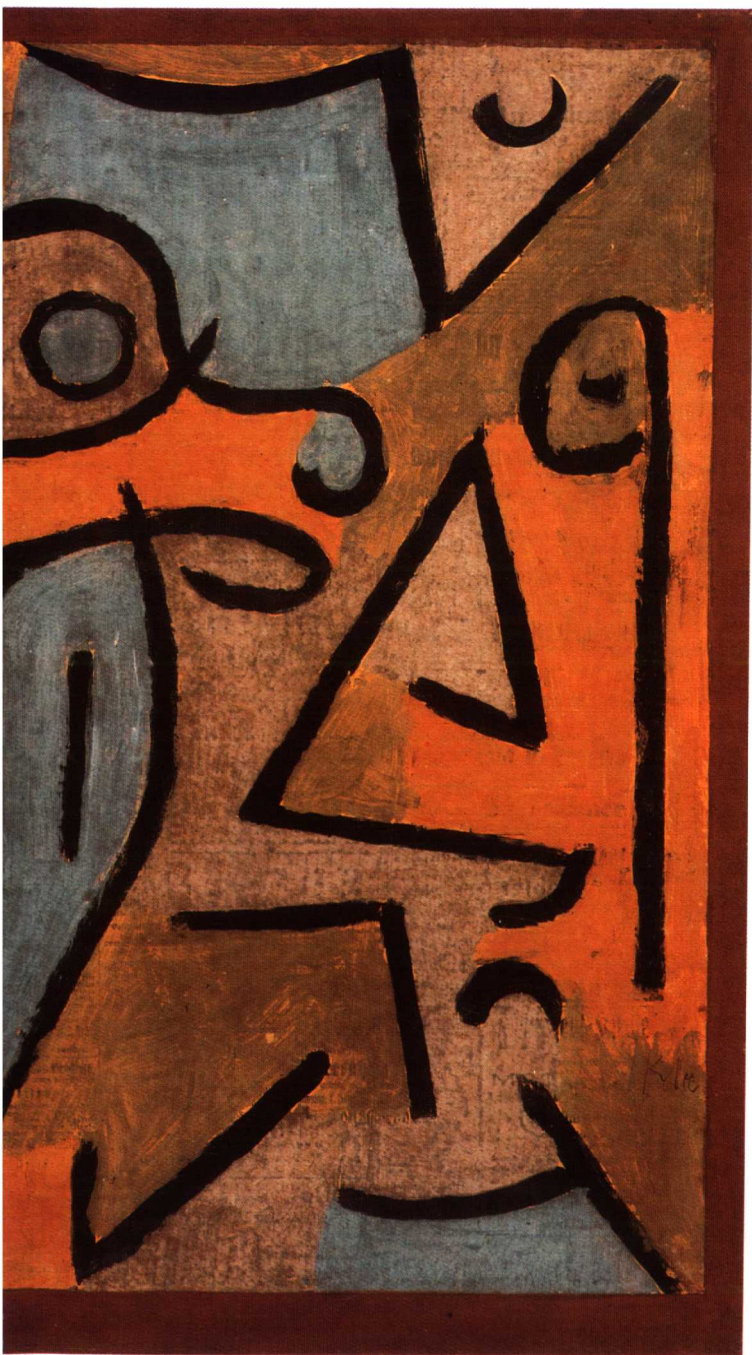
伍 · 近代西洋繪畫欣賞 ———— · 261

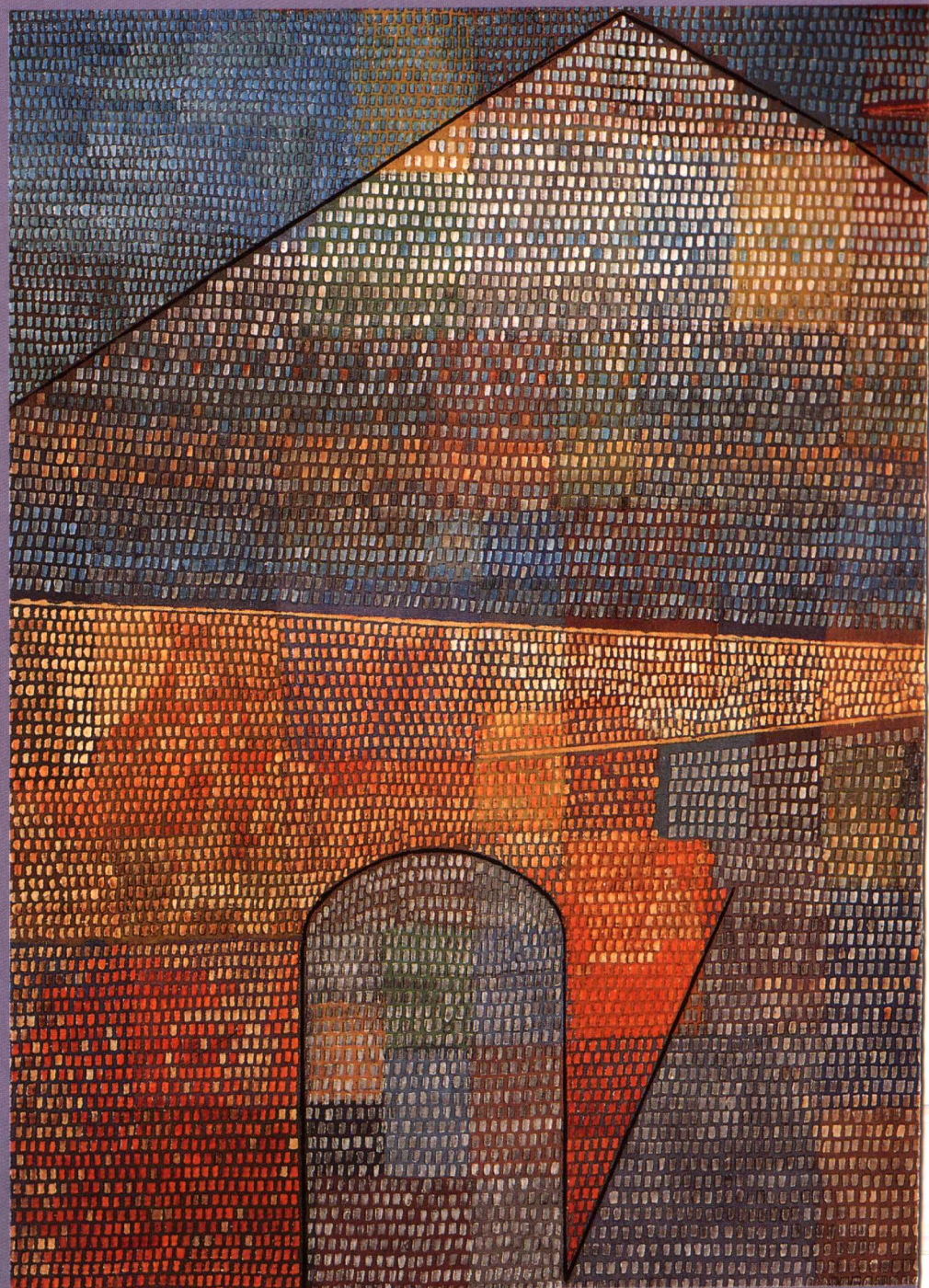
4571031/04

近代西洋繪畫

何恭上著

壹

近代西洋繪畫的本質

到朋那遜斯去 克利作
油彩·蛋彩 1932年 100×126cm
華盛頓·伯恩斯藝術館藏

1 近代西洋繪畫序論

甚麼是近代西洋繪畫？它有多久的歷史？它到底表現甚麼？……這一連串的問題，恐怕是每一位初看近代西洋繪畫的人都有的問題。我們常常可以在近代西洋繪畫的展覽會中，看到觀眾們頻頻搖頭，他們失望了，在近代繪畫的畫面上，找不到熟悉的物件。他們所希望看到的是些顏色鮮艷的少女畫像，幽靜而富於詩意的自然風景；在那些變形、支離分解、毫無形象的現代繪畫前面，已見不到那些屬於個人認為最美的形象，觀眾舊有意識中的畫，不是如此的。他們說這不是畫，像小孩塗鴉。這種現象不僅

在中國如此，世界各地也一樣，受了傳統觀念的束縛。

中西美術史籍上說：繪畫起源於「實用目的」，紀事、裝飾器皿用具。宗教興起後，繪畫轉變為佛教或耶穌受難之類的說教工具。宗教衰弱而政治勢力強大後，畫家多為帝王御用，繪畫就變成歌頌功德，博取帝王賞識的東西。之後，政治腐敗，畫家反過來揭發政治的黑暗，高唱自由平等，鼓吹革命，繪畫又被政治利用。在這些演變中，畫家毫無己見，所作圖畫，都是為了迎合他人。

自然主義高唱「畫家回到大自然

去」，是畫家真正為「藝術而藝術」的開端。他們歌頌農村生活，讚美大自然；這段時期的繪畫，看過之後，猶如讀一篇寫實主義的小說或一篇散文。於是繪畫侵入文學中，繪畫成為文學的附庸品。繪畫到此極盡寫實之能事，同時亦覺悟「實」之不可盡「近」，而開始嚮往於音樂的抽象境界，或者畫家畫出了純粹發自內心的繪畫，擺脫了那些自然外表的羈束，走向繪畫的「自身」，今天所謂「近代西洋繪畫」「近代彫刻」都是純粹的美術品，也是不折不扣真正的藝術。

要了解近代繪畫，或者需要了解那

荷拉斯兄弟之誓 達維作

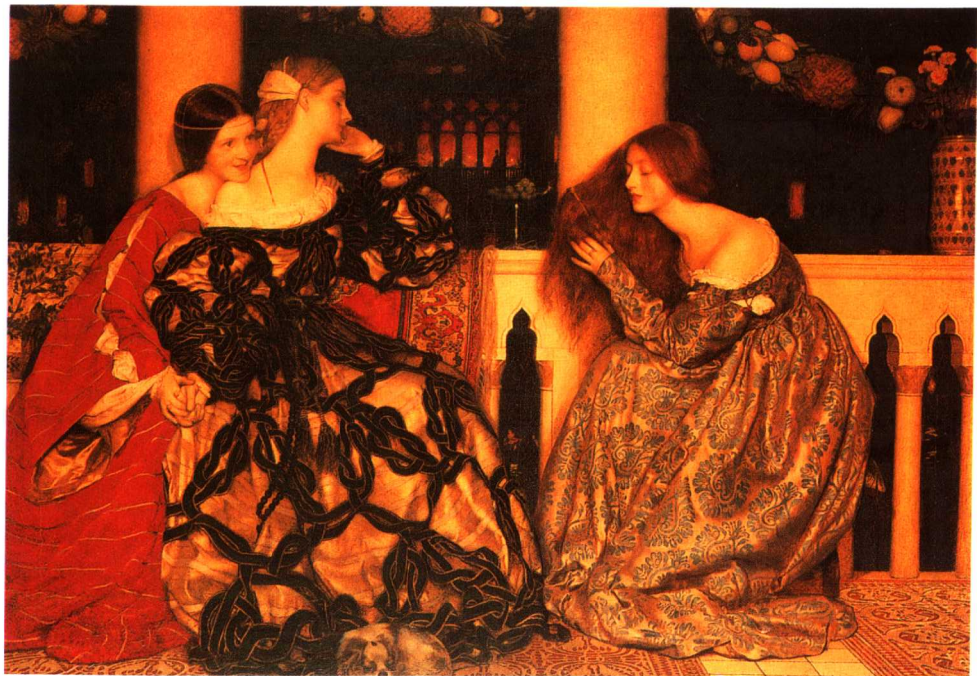
油彩 1784年 330×425cm
巴黎·羅浮宮藏

播種的人 米勒作

粉彩 1865-66年
日本·大阪私人收藏

些所用的形容詞——「近代」的意義。

所謂「近代西洋繪畫」，原則上是指凡企圖解脫古典繪畫的束縛，以追求新觀念新價值，即1865年「印象派」以後，以新形式表現之作品，皆屬近代西洋繪畫的範圍。

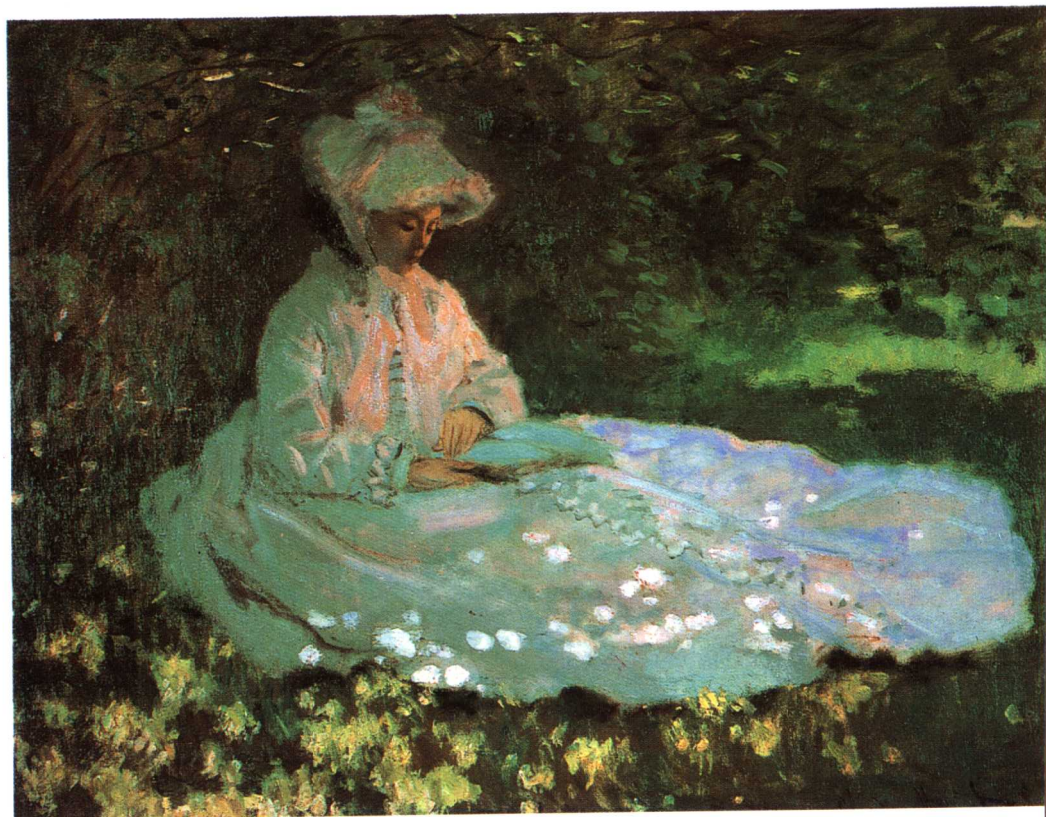

2 何謂近代西洋繪畫

「學無止境，藝術亦無止境。」藝術是隨着時代演進而不斷地進步，不斷地創造新的境界。西洋繪畫自文藝復興擺脫宗教束縛走向人文主義，經過古典主義、浪漫主義及自然主義之後，由於極端的寫實主義與科學化的新印象主義之反動，十九世紀末後期印象主義掀起繪畫上主觀表現的革命運動，奠定了崇尚個性發揮的現代繪畫的獨立基礎。接着有野獸主義、立體主義、未來派、表現派、超現代的及達達派，以至於最近的繪畫主流。現階段的美術思潮更是竭力超脫以往一切繪畫上的約束，完全憑藉作者個人性靈而製作的繪畫藝術。

印象派以前的繪畫，大都以追隨「自然」為能事，作品看來有千篇一律之感。但從印象派以後，畫家不再臨摹自然，開始「安排自然」、「再現自然」、「解剖自然」、「感受自然」了。

大家解脫了理性的束縛，畫家們開始走出常識所承認的事實，而發現無窮無盡的大千世界。以前是陽光之下無新事（事實上古典畫的世界並無陽光），至印象派以後，藝術家發現了新的領域，那月光及星光下的世界，夢的世界，潛意識的海底世界，太空奇景……先是莫內、馬奈、戴伽斯、羅特列克、雷諾亞從神話走向現代。從上流社會走向中下流社會，從偉大的

主題走向並不表現甚麼主題的生活橫斷面。本質上說來，印象派諸畫家的心界，仍是一個常識的世界。到了梵谷 (Van Gogh)、盧梭 (Henri Rousseau)，一個反理性的世界始展露在畫家的筆下。自梵谷、盧梭開始，經過表現主義、達達主義、超現實主義，而迄於抽象主義，常識世界被畫家們放逐了，取而代之的是一個多彩多姿、自由活潑、超越了夢幻的世界。畫面上找不到形體，只有不同的幾何圖形在表現形而上的戲劇。不見物體，而形態無窮，不可思議，特別引人遐思。繪畫完全獨立，不復是現實

午後時光 柯溫皮爾作

油彩 1877年

倫敦·美術圖書館藏

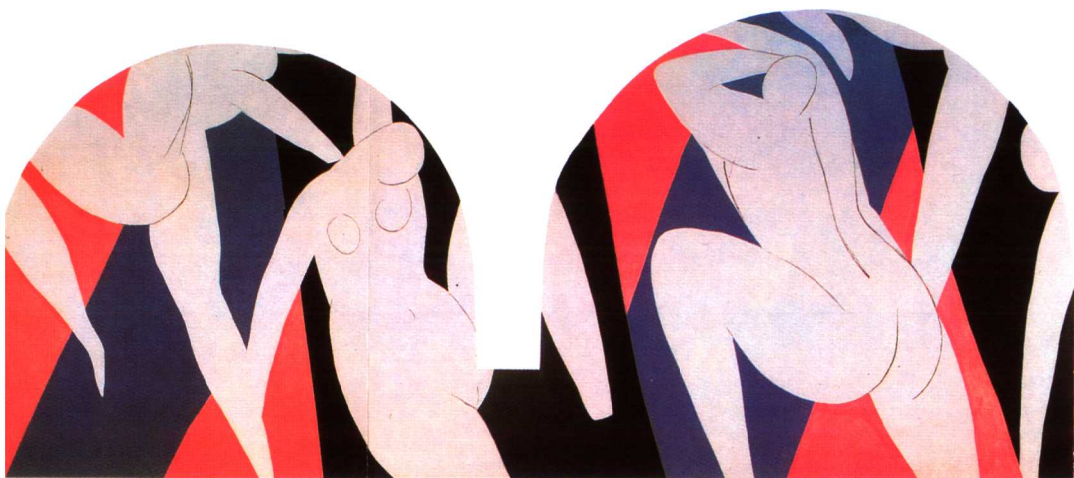
看書的女人 莫內作

倫敦·Walters Art Gallery收藏

生活的表現了。

現代畫家高唱擺脫一切束縛，自由發揮強調主觀個性。廣闊的技法自由的領域，讓現代畫家自由表現，自由發揮力求創造真實的抽象。

真實的抽象繪畫確是較之具象畫，更能表現現代精神及畫家主觀的感情。因為它真正走到繪畫純粹的獨立性境界。

3 近代西洋繪畫產生

近代美術家想透過自己的雙手，表現出一種獨立，脫卻以往一切羈絆，趨向純藝術的製作，達到完全自我主觀靈性及感情表現的目的。在整個產生過程中，全有它的必然性和時代因素。

西洋繪畫從太古時代演變到十九世紀，可以說已盡了對自然物象精確描寫之能事。在文藝復興以前，美術的主題都是人物與動物，幾乎找不到風景或靜物，從十七世紀起，這兩者才獨立地被採用為主題。到了十九世紀印象派出現以後，他們抓住了自然界一瞬間的微妙「形」「色」。在廣闊的野外，感受着週圍照射來的燦爛的陽光，不再像以前畫家專在描寫月光的柔婉與夕暉的綺麗，卻喜愛在太陽下作畫，注重色彩與光線的結構。從印

象派開始，畫家的圖畫，已經達到了極其符合科學觀點精確描寫的高峯。藝術家在創作上喜歡變化，他們絕不願意停留在一個階段，他們已越過了精確描寫的一課，企求能夠依照作者的主觀，從心所欲地作各種變形變色的嘗試，甚至要擺脫對物象的傳統，和世俗的觀念之拘束，注重物象內在精神的表現。

這好像一個人畫「靜物水果」，起初或許不像，但畫久了慢慢的一定「像」極了，這時他對這水果的描畫，必然會選擇兩個步驟——改變題材或改變表現方法。前者把取材範圍擴大了；後者將採取主觀的變形變色，甚至於變成面目全非了。

照相機的發明與攝影術的不斷進步，攝影師可以很快拍出彩色而極