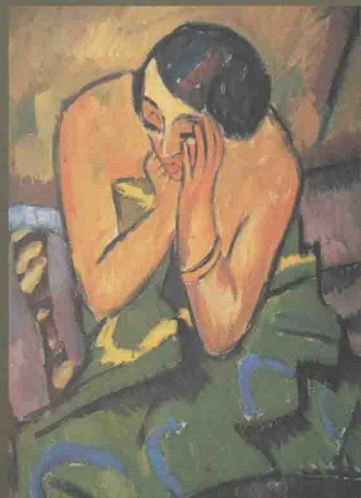
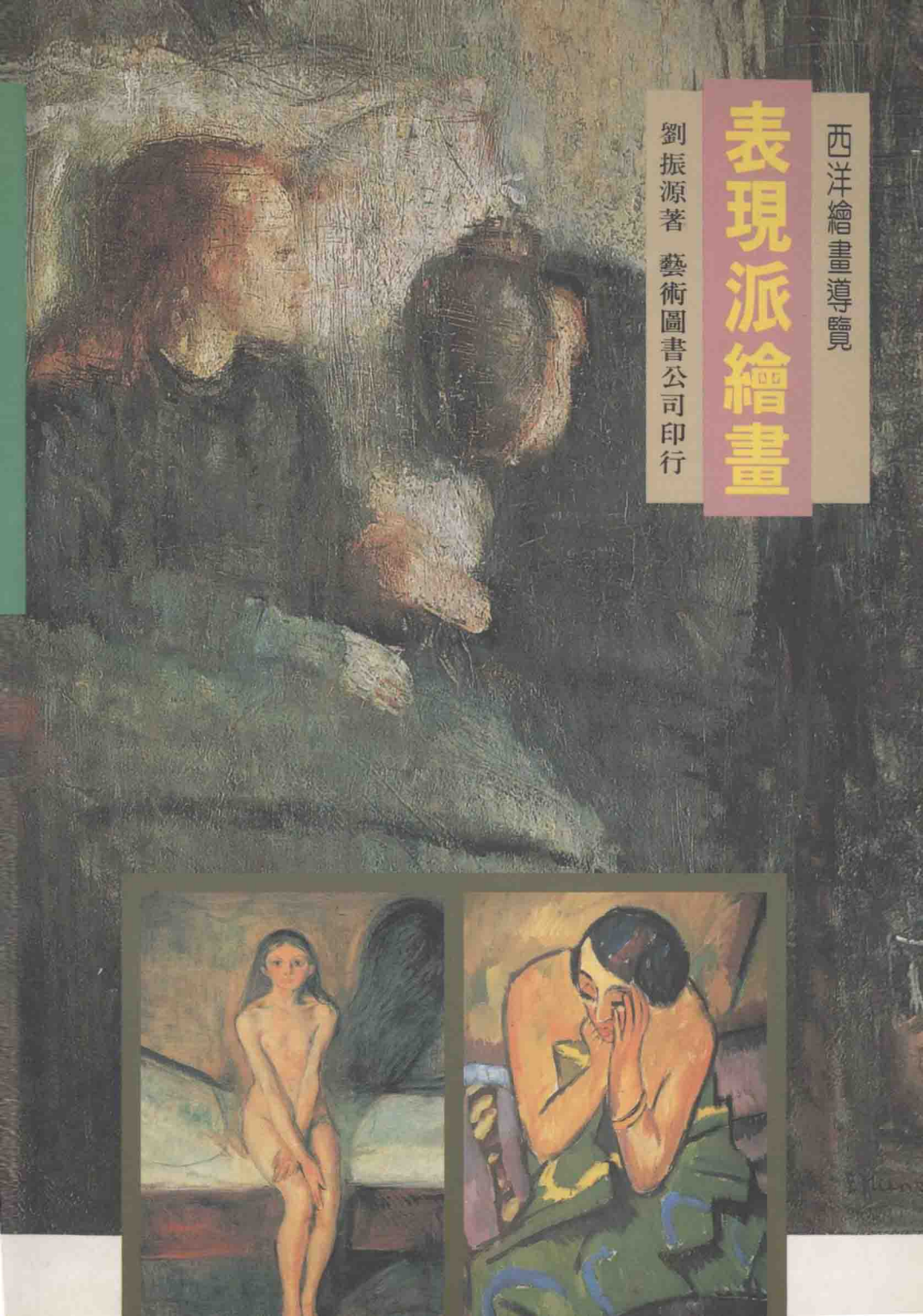
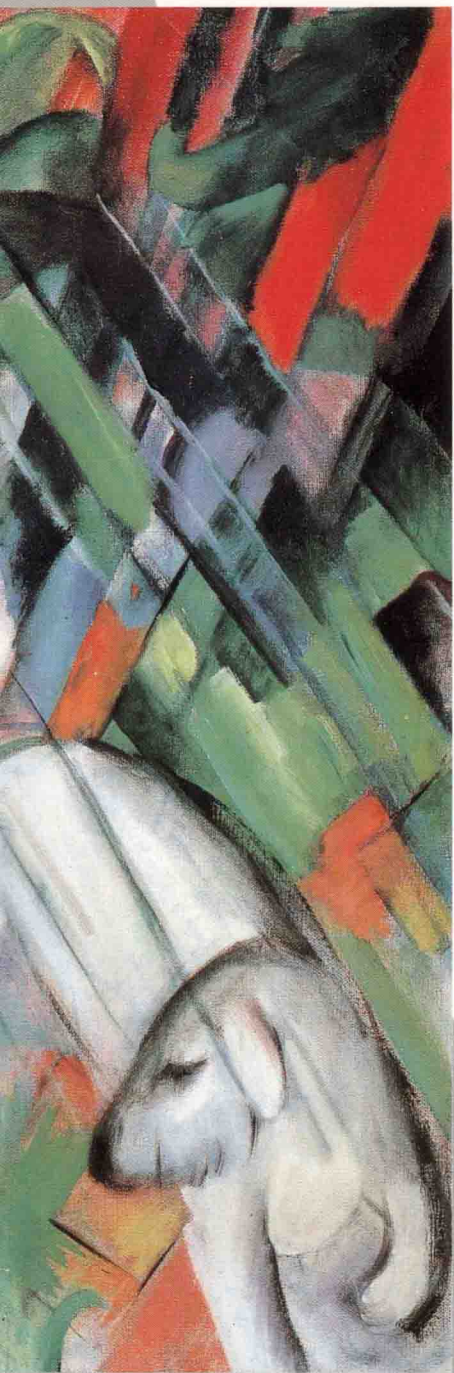

西洋繪畫導覽

表現派繪畫

劉振源著 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽

表現派繪畫

劉振源著 藝術圖書公司印行

表現派繪畫

劉振源著

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
E-mail ● artbook@ms43.hinet.net

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● 2000年 9 月30日

ISBN 957-672-199-7

表現派繪畫

目錄

8 ● 導論：表現派與頹廢派繪畫

8 ● 表現派

18 ● 頹廢派

壹 頹廢派 Decadent Art

32 ● ■ 頹廢派是什麼

34 ● ■ 新藝術面貌出現？

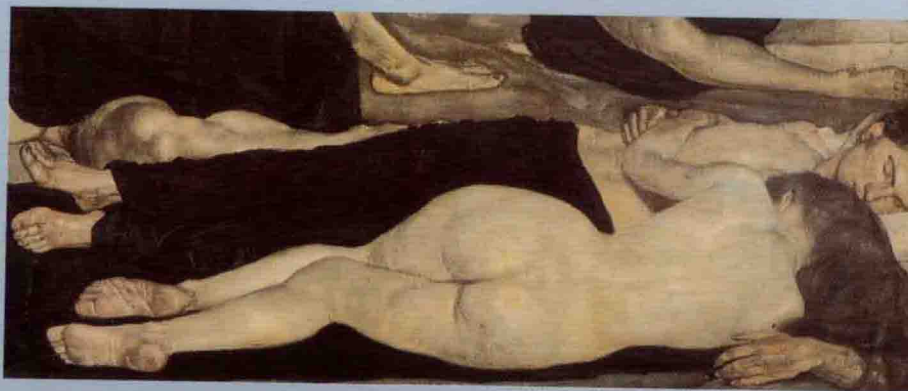
36 ● ■ 頹廢派代表畫家

36 ● 杜洛甫

38 ● 貝克林

42 ● 庫林卡

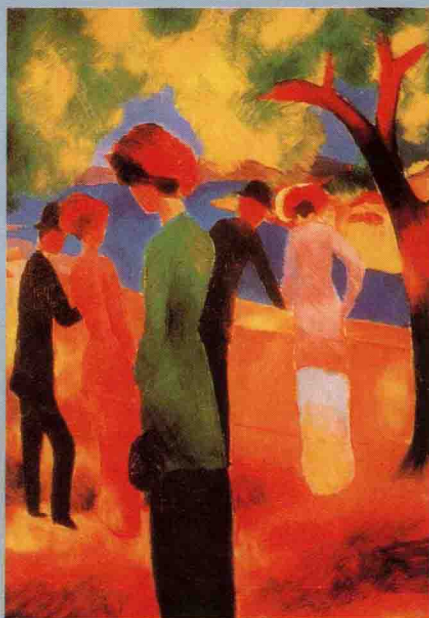
46 ● 庫諾富

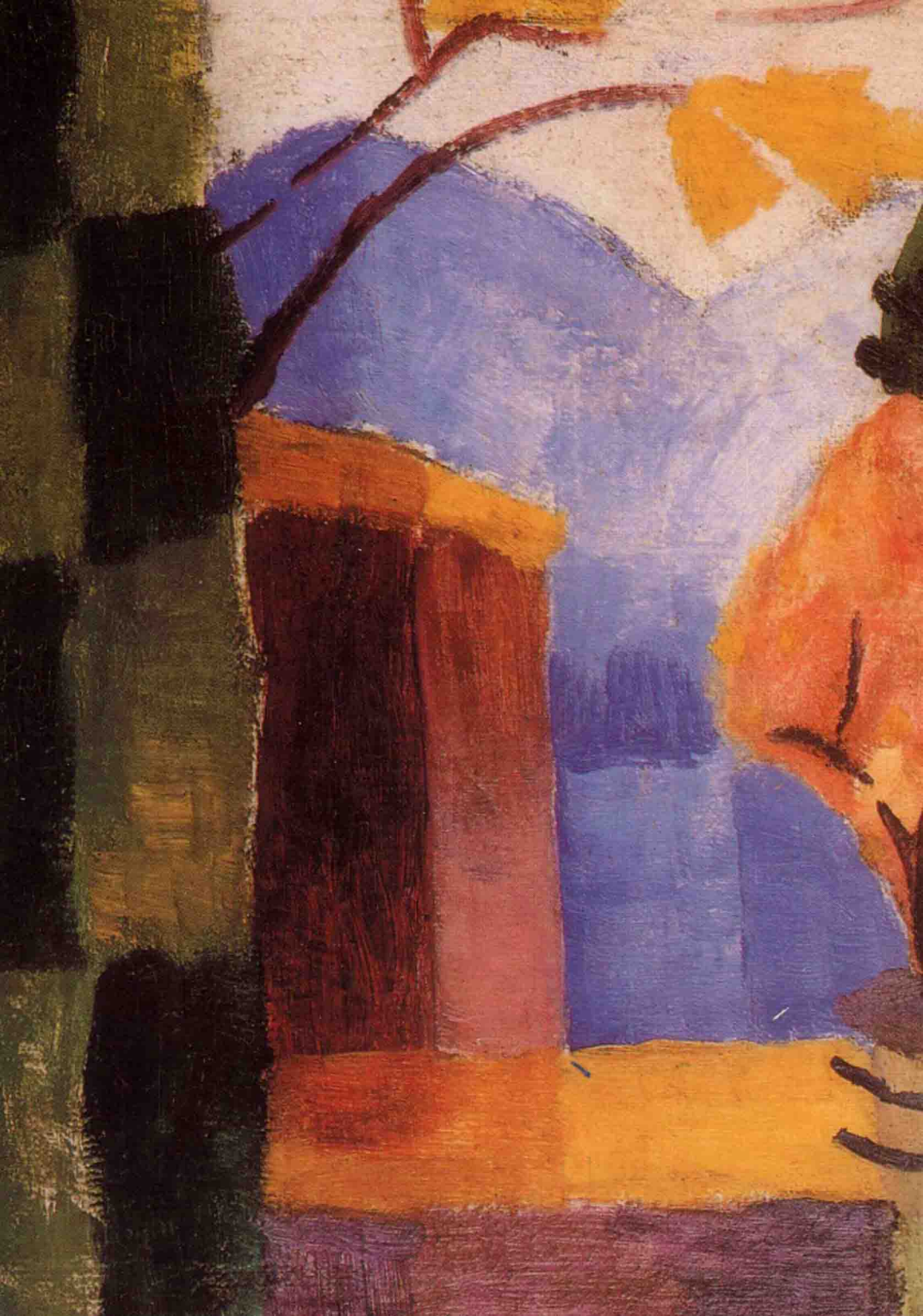

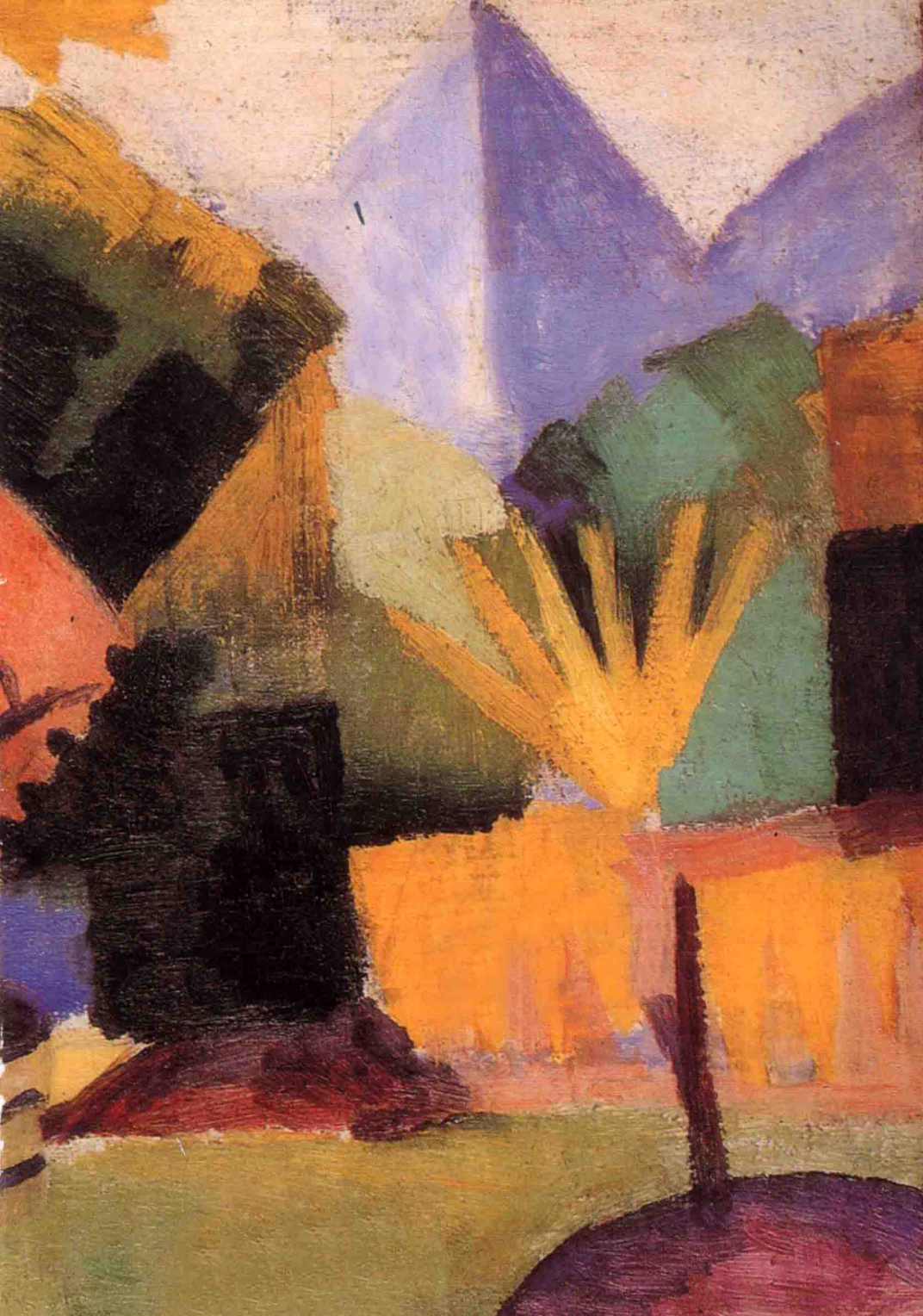

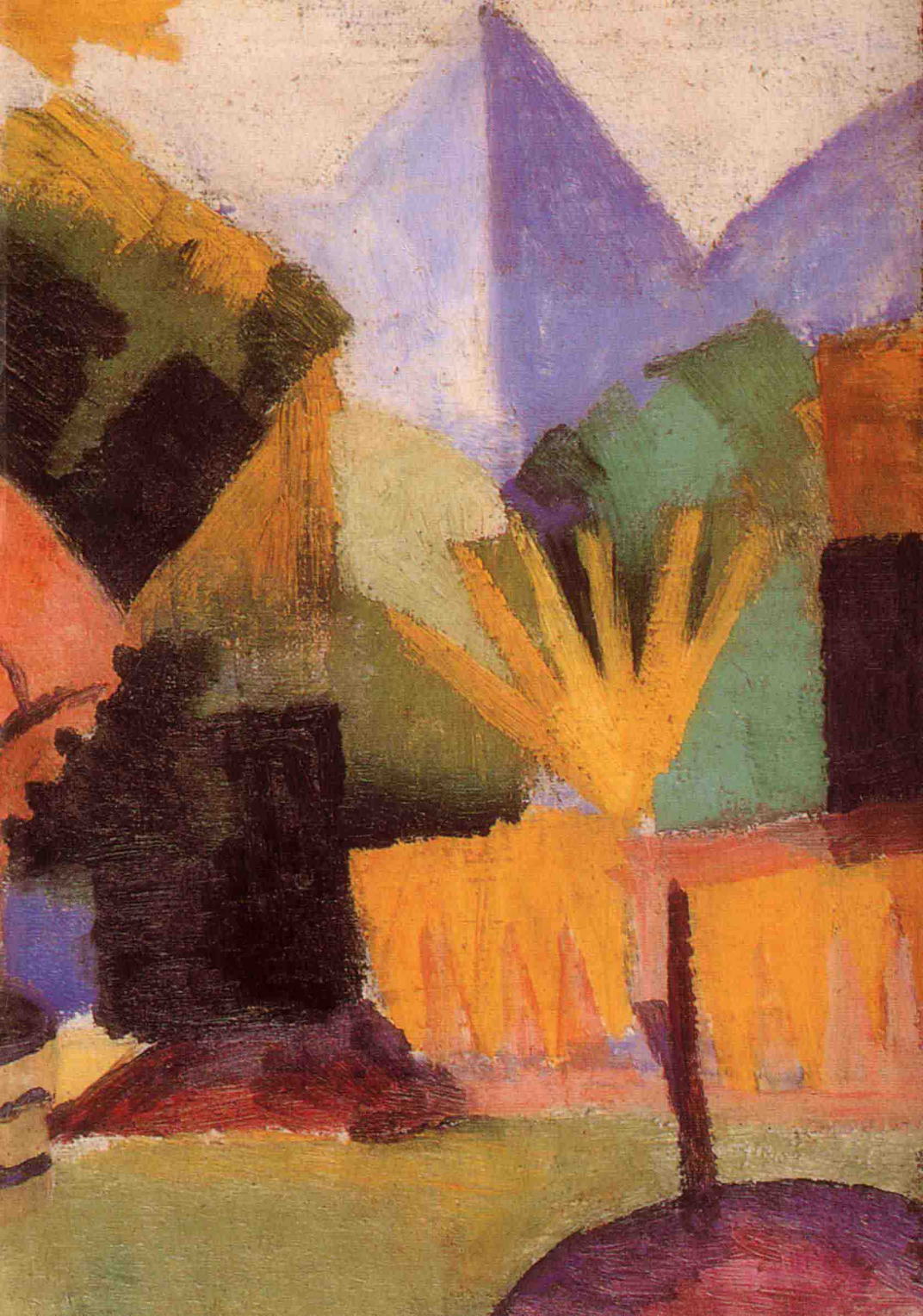
◆ 表現派繪畫 Expressionism

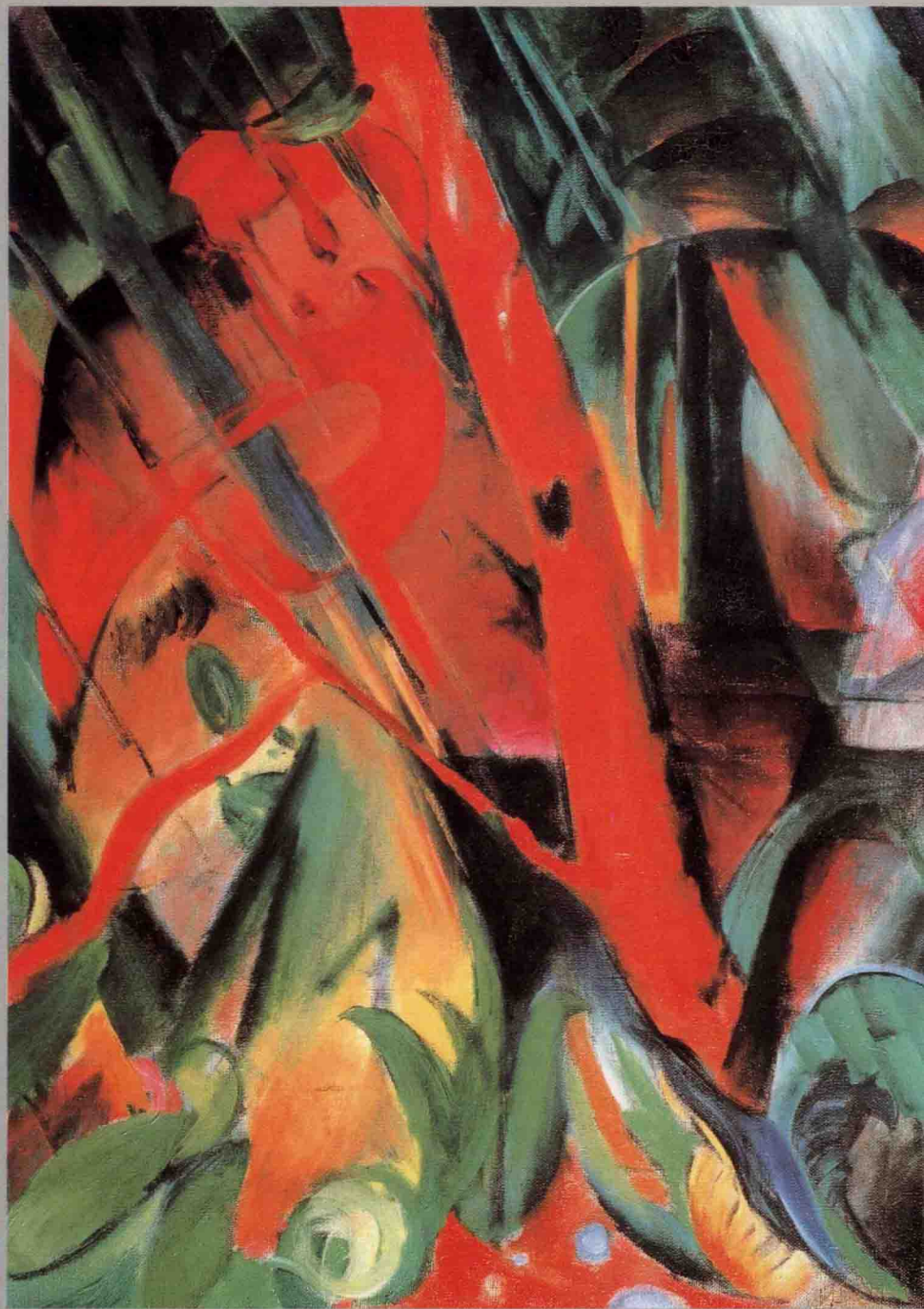
- 52 ● ■ 表現派繪畫興起
- 56 ● ■ 「橋派」是德國表現派先鋒
- 62 ● ■ 「青騎士」以創作經驗為本
- 66 ● ■ 表現派代表畫家
 - 68 ● 基路飛那
 - 76 ● 孟克
 - 90 ● 可可希卡
 - 100 ● 康丁斯基
 - 114 ● 克利
 - 128 ● 諾爾德
 - 144 ● 荷德勒
 - 166 ● 馬爾克
 - 178 ● 麥克
 - 194 ● 繆勒
 - 208 ● 秀迷—羅特路
 - 228 ● 嚇給爾
 - 242 ● 蒙特
 - 246 ● 格羅美爾

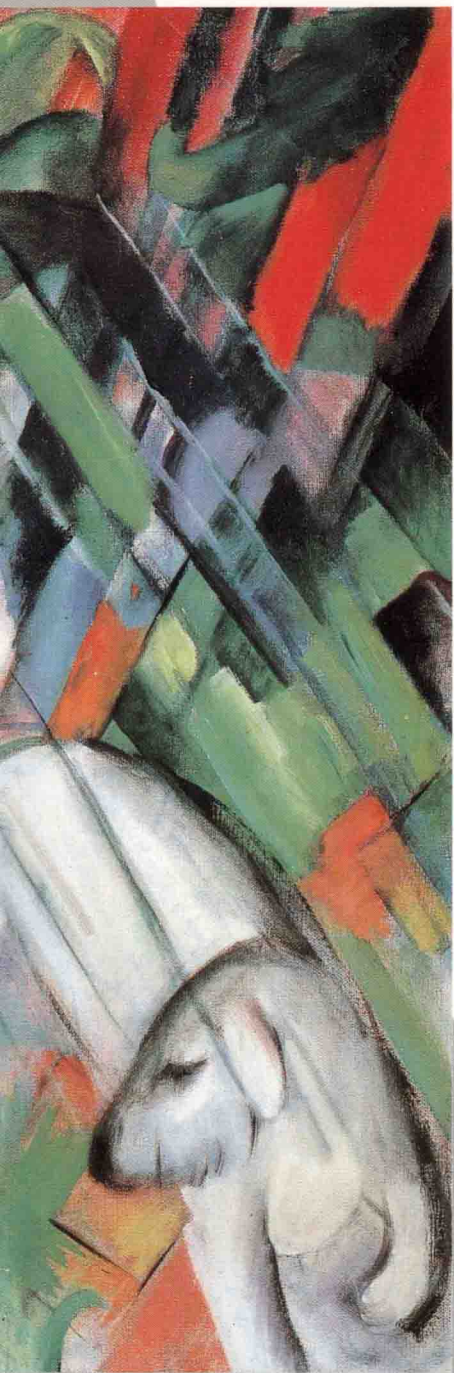

西洋繪畫導覽

表現派繪畫

劉振源著 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽[5]

表現派繪畫

目錄

8 ● 導論：表現派與頹廢派繪畫

8 ● 表現派

18 ● 頹廢派

◆ 頹廢派 Decadent Art

32 ● ■ 頹廢派是什麼

34 ● ■ 新藝術面貌出現？

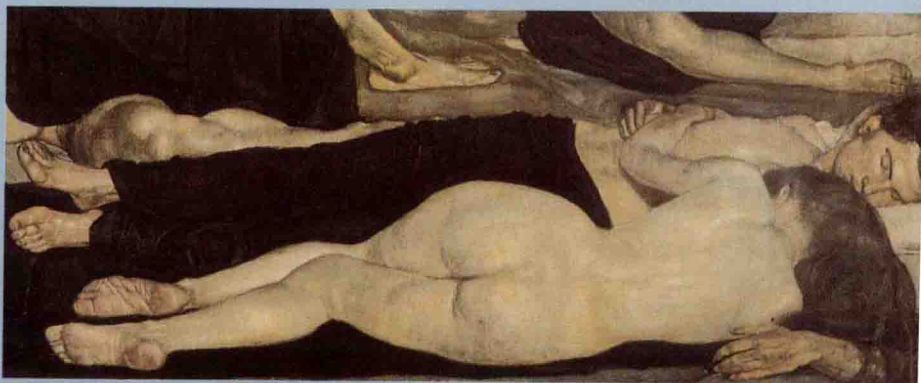
36 ● ■ 頹廢派代表畫家

36 ● 杜洛甫

38 ● 貝克林

42 ● 庫林卡

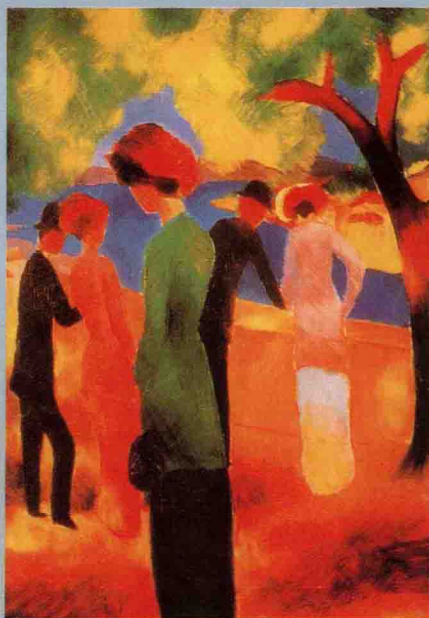
46 ● 庫諾富

◆ 表現派繪畫 Expressionism

- 52 ● ■ 表現派繪畫興起
- 56 ● ■ 「橋派」是德國表現派先鋒
- 62 ● ■ 「青騎士」以創作經驗為本
- 66 ● ■ 表現派代表畫家
 - 68 ● 基路飛那
 - 76 ● 孟克
 - 90 ● 可可希卡
 - 100 ● 康丁斯基
 - 114 ● 克利
 - 128 ● 諾爾德
 - 144 ● 荷德勒
 - 166 ● 馬爾克
 - 178 ● 麥克
 - 194 ● 繆勒
 - 208 ● 秀迷—羅特路
 - 228 ● 嚇給爾
 - 242 ● 蒙特
 - 246 ● 格羅美爾

導論：表現派與頹廢派繪畫

表現派 (Expressionism)

廣義的表現派樣式

表現派樣式的概念，在1910年代的德國，是以廣泛的意義來使用它的。例如1914年慕尼黑巴比書店出版，由藝評家費特 (Paul Fechter) 所著的「表現派」裏，就把在第一次世界大戰前所興起的一切反印象派的運動，都包含在裡面。

不單是把1880年代德國出生畫家的追求 (所謂「德國表現派」)，連在法國產生的「野獸派」、「立體派」，甚至義大利的「未來派」，都被看成是表現派。

連結野獸派・表現情意

實際上以今天的通念來看，印象派以後的現代繪畫，大約可看成朝二個方向發展下來。其一是從塞尚—秀拉—立體派的方向。另一個則以高更、梵谷為鼻祖，而連結於野獸派、表現派的道路發展。

亦即前者是以描畫形態為主，後者是以表現情意為主。依此區分，以孟克為媒介的德國表現派，明顯的是屬於後者的系譜。

根深蒂固的表現派傳統

另一方面，以歷史觀點看時，表現派是具有廣泛的通用性。尤其是在中北歐的藝術中，表現派的傳統是根深蒂固的。而且「德國表現派」的許多遺產，也是承繼於過去的傳統的。

回顧德國文藝復興時期繪畫

因此要談本世紀流派之一的表現派時，有必要回顧過去產生杜勒 (Albrecht Dürer 1471~1528)、還有克拉那赫 (Lucas Cranach 1472~1553)、以及老霍爾班 (Hans Holbein 1473~1524)、格呂奈瓦德 (Matthias Grünewald 1455~1528) 等巨匠的德國文藝復興時期繪畫。

看看和20世紀初的表現派有何類似點，並探討在表現主義底流裏有何東西？當然無法探討藝術家個人的表現細事，而是以彼此共通的特徵為範疇來加以探討。

版畫的復活

把對象用黑白二色的對比，加以非物質化和圖式化的這個領域，是始於

反印象主義德勒斯登的「橋派」社址

「橋派」藝術家結盟起草書

「橋派」年鑑封面

1913年

基路飛那·嚇給爾·秀迷—羅特路·穆勒畫像

中世紀的德國，到了德國文藝復興時期達到偉大的成就。

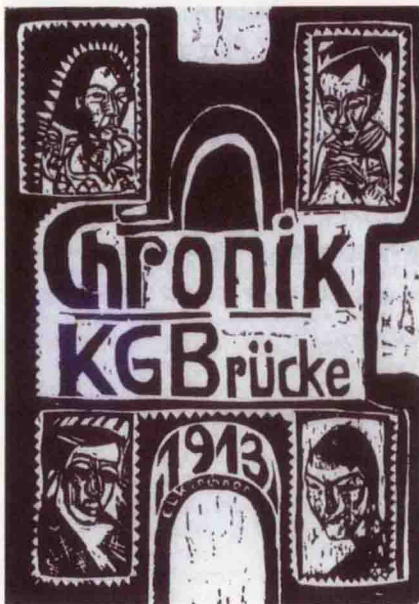
從此以後，在日耳曼藝術家的資質裏，除要嫺熟油彩的技法，同時也必須是優秀的素描者和版畫家。

因此，以諾爾德 (Emil Nolde 1867~1956)、基路飛那 (Ernst Ludwig Kirchner 1880~1938)、貝克曼 (Max Beckman 1884~1950) 為首的所有表現派畫家，一律都達到這個要求。而且在作品的質與量方面，都可和過去版畫黃金時代的文藝復興時期媲美。

作品表現上靈性與感性的不平衡

有名的「伊善悔姆的祭壇畫」、「庫柳捏威特」，或是小霍爾班的「基督的屍首」等，雖然都是在吐露熱烈信仰的宗教畫，但是在表現上似乎背離宗教精神，表現手法是何等的慘烈和異端，甚至可說是殘忍的。

例如形態是何等怪異，全身血腥狂熱，色彩的使用幾乎也是格格不入的強烈，如血那麼紅，如火那樣燃燒著，有時也如海水那樣冷冰，而且處處藏著變幻多端的矛盾。

女園丁 基路飛那作

木版・紙 1917年 51×40cm

日本・新潟縣立近代美術館藏

三婦人 基路飛那作

木版・紙 1907年 36.5×33.8cm

日本・三重縣立美術館藏

回歸福音書和良心的宗教改革

德國文藝復興時期，正處在主張遠離教會，回歸福音書，和良心的宗教改革漩渦中。不過，會如此表現的原因，不在於時代背景，而是在於表現派本身，也就是其理念本身。

這個理念和表現的繼承，我們可在諾爾德的宗教畫裏看得最清楚。在那裡始終存在著靈肉的相剋，也不斷受著存在不安的威脅，而使得作者必須先躡足渡過神與惡魔之間的吊橋。這種現代人根源的靈魂問題，就在耀眼的色彩音樂之中，被追求著。

倫理與社會上的發言權

就像二十世紀前半，被兩次世界大戰搞得頭昏眼花的動亂時代那樣，德國文藝復興時期也是處在宗教改革，以及接著而來的農民戰爭的流血衝突中，生活很混亂的時代。

在如此危機重重的時代裏，不約而同的都出現造形精神的高揚，是值得注意的事情。

造形精神高揚・高度關心社會

在這動盪的時代裏，畫家們都表現對社會的高度關心。

舉例來說，晚年的杜勒並未受任何人的委託，自動自發製作以冥想和行為，理智和決斷對比的警世名作「四

自畫像 基路飛那作

木版・紙 1906年 18.7×8cm

聖徒」，寄贈給故鄉紐倫堡市政廳的有名故事。

杜勒的熱情，正成為提筆和狂暴的納粹戰鬥，為歐洲的前途敲鳴警鐘的可可希卡或貝克曼藝術的範本。

藝術是從自我到他我的使者

「藝術就和語言一樣，畢竟是從自我到他我的使者。」可可希卡這句話，正好是表現派畫家們皆可通用的自覺與實踐。

如上述有限的例子中，已可察覺德國表現派的繪畫，有極為重要的遺產是承繼於過去的。

精神意義上的日耳曼造形者

帶給20世紀美學劃時代貢獻的「抽象與感情移入」的作者沃林卡在「中世紀插畫考」的論文裏，把造形藝術家分成感覺的和精神的二個類型。而把日耳曼的造形者，稱為精神意義上的造形者。

從內面的幻想中製造形態

表現派畫家基路飛那也特和沃林卡相同的立論：

「日耳曼式的藝術創造，是和拉丁式的根本就不同。拉丁民族是要從對象製造形態，而日耳曼民族是要從內面的幻想中製造形態的。眼睛所能看

到的自然形態，在日耳曼人來說僅算是象徵的。因此拉丁民族可說是在現象之中發現美，而日耳曼民族是從事物的背後追求美的。」

自我觀照・主觀表出

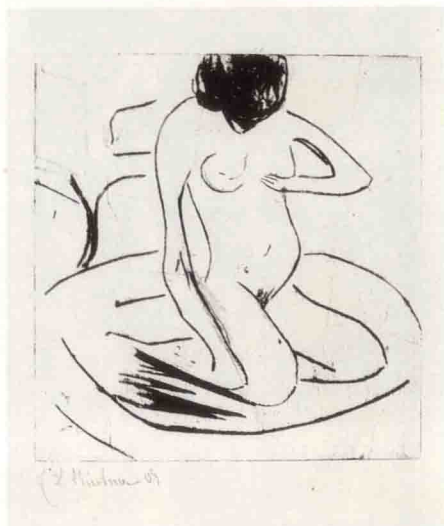
因此在黑白的版畫裏，或是在探索靈魂根源的宗教畫，以及根源於文化傳統的寓言裏，德國繪畫所特有的特徵，並不只是關係於存在的事物，其

鐵爐前浴女 基路飛那作

木版·紙 1909年 20×19.5cm

橫臥絨毯裸婦 秀迷—羅特路作

多色石版畫 1911年 33.5×40cm

製作意圖，純粹是爲了探索對存在事物看法的主觀表出。這種自我觀照對事物相對的主觀的眼，才是存在於表現派基底裏的東西。

