藝術的發展

蘇錦皆畫室

http://www.sujinjie.com

原始藝術

- 肖維岩洞洞窟壁畫／Chauvet Cave
- 阿爾塔米拉洞窟壁畫／Cave of Altamira

肖維岩洞洞窟壁畫／Chauvet Cave

岩洞內的壁畫

肖維岩洞洞窟壁畫／
Chauvet Cave
法國東南部。舊石器時代，至距今3萬6千至3萬6千年前。1994年被發現，為人類已知最早的史前藝術。

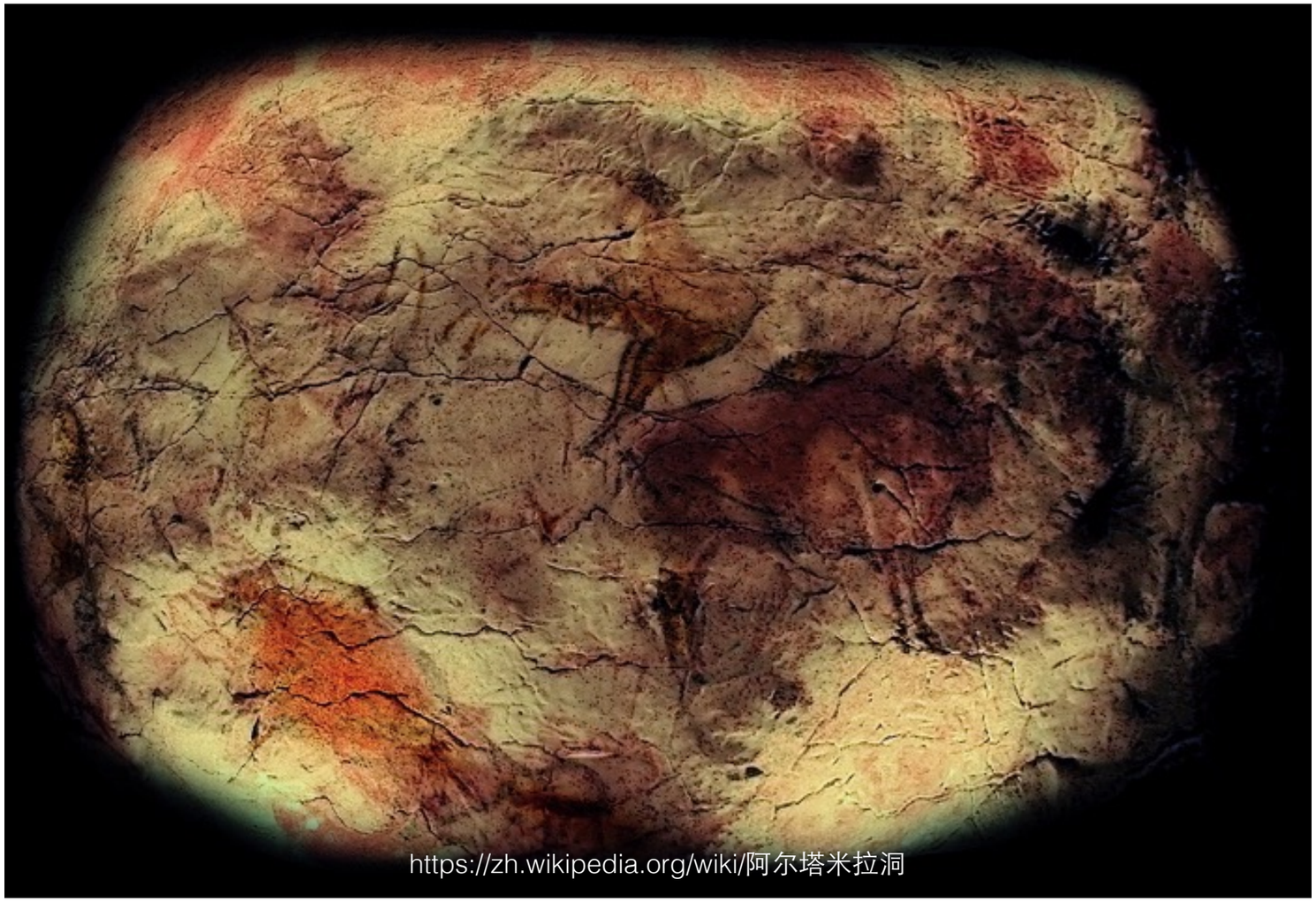
研究者正在繪製岩洞內的壁畫

在地底25公尺深，長約500公尺，面積達9萬平方呎。約在2萬3千年前被碎石掩埋。繪畫原料：紅赭石和木炭等黑色顏料。繪圖內容：馬、犀牛、獅子、水牛、象、獵人……

阿爾塔米拉洞窟壁畫／Cave of Altamira

大穹頂的野牛

阿爾塔米拉洞窟壁畫（Cave of Altamira）西班牙北部。舊石器時代晚期，距今至少1萬2千年以前。1880年發現，最早被發現的史前原始繪畫遺蹟。



壁畫的野牛

長300公尺，主通道高2－6公尺。約13,000年前，落石封閉洞穴入口，使得洞穴被保留下來。繪畫原料：木炭、赭色和赤鐵礦來繪畫。繪圖內容：野牛、馬，鹿、野豬……

為什麼會有藝術的產生

你認為藝術的起源是什麼？

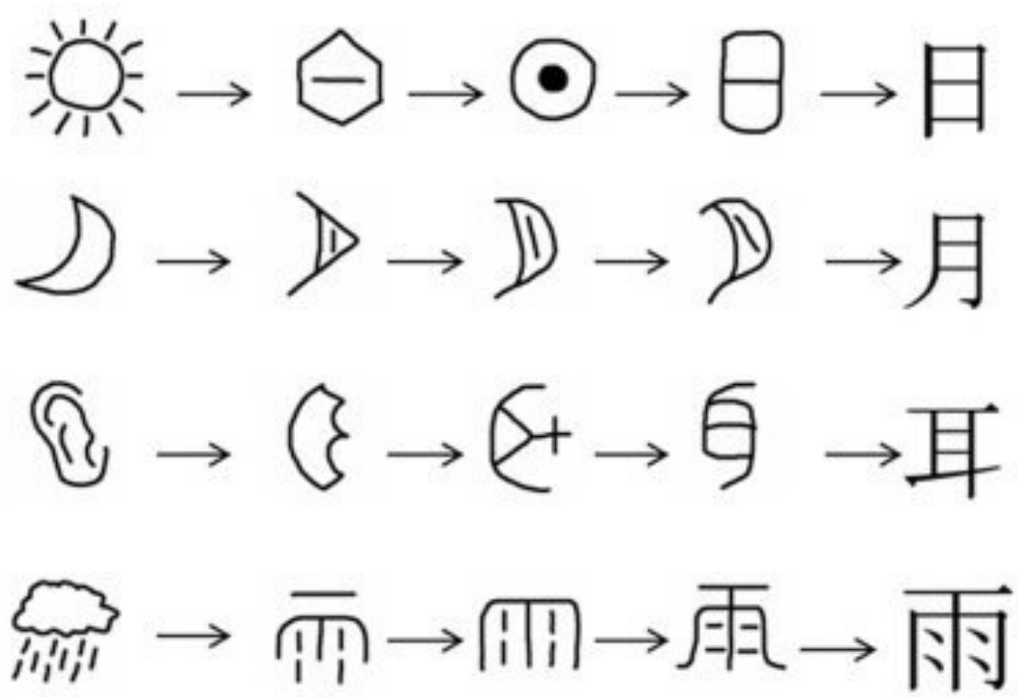
藝術的起源

- 模仿說
- 遊戲說
- 自我表現說
- 巫術宗教說
- 勞動說
- 裝飾說
- 潛意識說

……

- 模仿說：

最古老的理論，藝術起源於人類對自然的模仿。古希臘哲學家蘇格拉底、柏拉圖、亞理斯多德... 都主張藝術是模仿自然，如文字符號、古典繪畫、寫實主義等。亞里斯多德：藝術模仿的對象是真實的世界，而模仿是人類的天性本能。

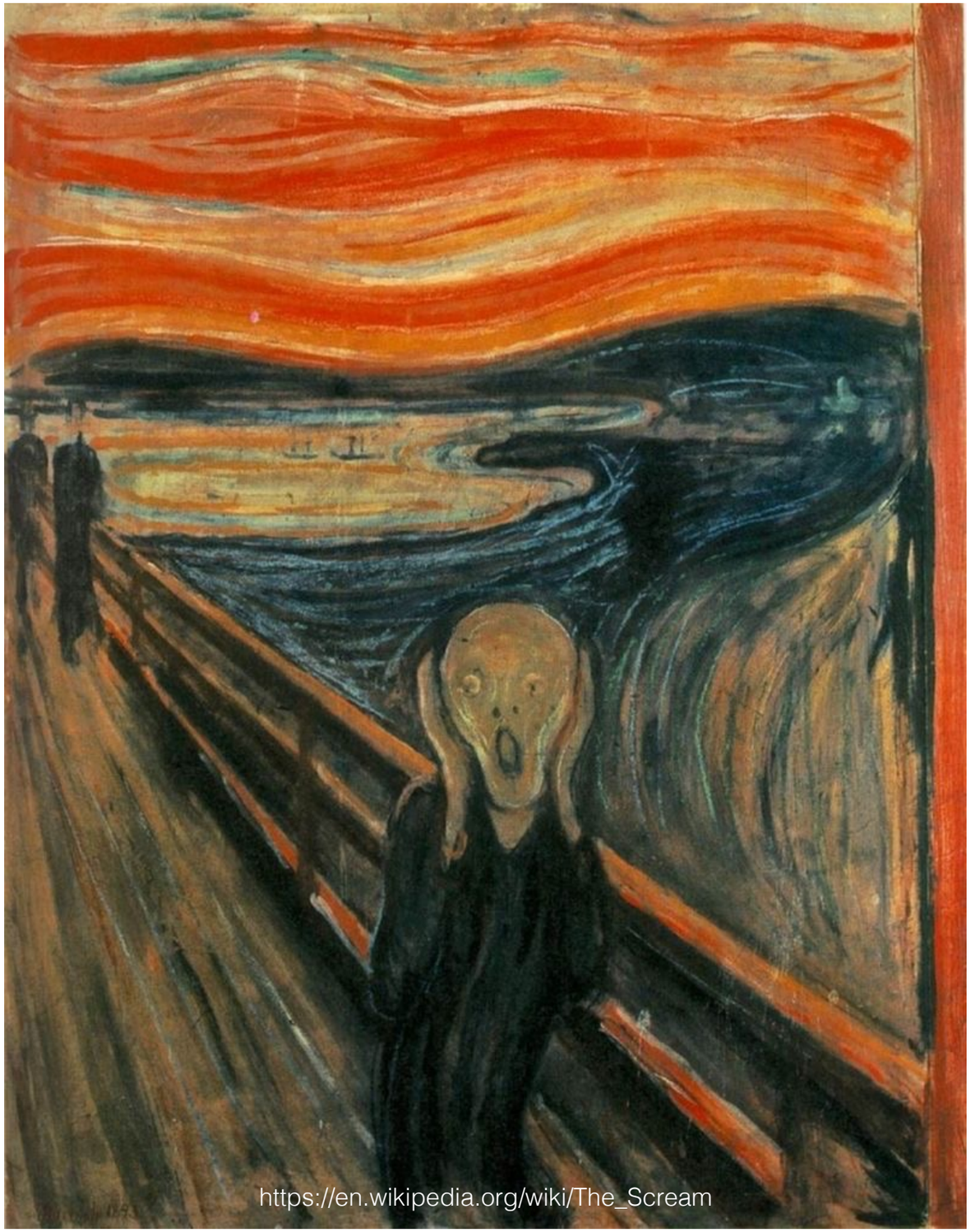


http://www.sng.ac.jp/english01/news_detail/entry/656.html

- 遊戲說：

德國席勒和康德，認為藝術的創造，是從遊戲的本能出發，遊戲是想像力的發揮，而藝術是遊戲昇華的表現。遊戲中才獲得真正的自由，是一種過剩精力的使用，是無實用目的的自由活動。

http://www.digwow.com/s/77941/



- 自我表現說：

認為情感表現是藝術最主要的功能與動機。托爾斯泰：藝術起源於一個人透過某種外在的途徑（藝術品）表達出來，把自己內心體驗的情感傳達給別人。

吶喊／挪威／孟克／1893（Munch Edvard，1983-1944)

孟克5歲時母親死於結核病，後來與姐姐同住，不幸也死去，因此繪畫是孟克表達悲傷情感的途徑。

- 巫術宗教說：

藝術起源理論中最有影響力的一種觀點。原始社會的許多活動以及崇拜儀式，同時是宗教也是藝術的行為。最早由英國人類學家泰勒提出，認為原始藝術作品是從巫術的儀式而來。

尼泊爾宗教祭祀活動

尼泊爾，印度教和佛教往往相互混合在一起，特別受密宗的影響，人們往往同時崇拜兩種宗教。

- 裝飾說：

原始社會中，人們早已喜歡以各種顏料或飾品裝飾自己的身體，甚至以針般的利器在自己身上刺上圖案，如泰雅族的「紋面」，或某些原住民在打獵或戰鬥前，在身上及臉上塗上強烈的紋樣及色彩，以達到赫阻動物或敵人的目的。

英國攝影師吉米 Jimmy Nelson(1967-)：《在他們消失之前》攝影作品

- 勞動說：

如從事狩獵攻戰的練習而成為舞蹈藝術，或記錄勞動成果而成為繪畫、雕刻等造型藝術。如毛利人戰舞，北美印第安人為了狩獵而練習舞蹈。或台灣民間「採茶歌」，布農族的「小米豐收歌」。

http://flower2015.hchcc.gov.tw/main/main.asp?main_id=296&act_id=9

毛利人“kapa haka”戰舞，各族開戰前以鼓舞士氣，由新西蘭戰舞團由選拔出來的最優秀成員組成。

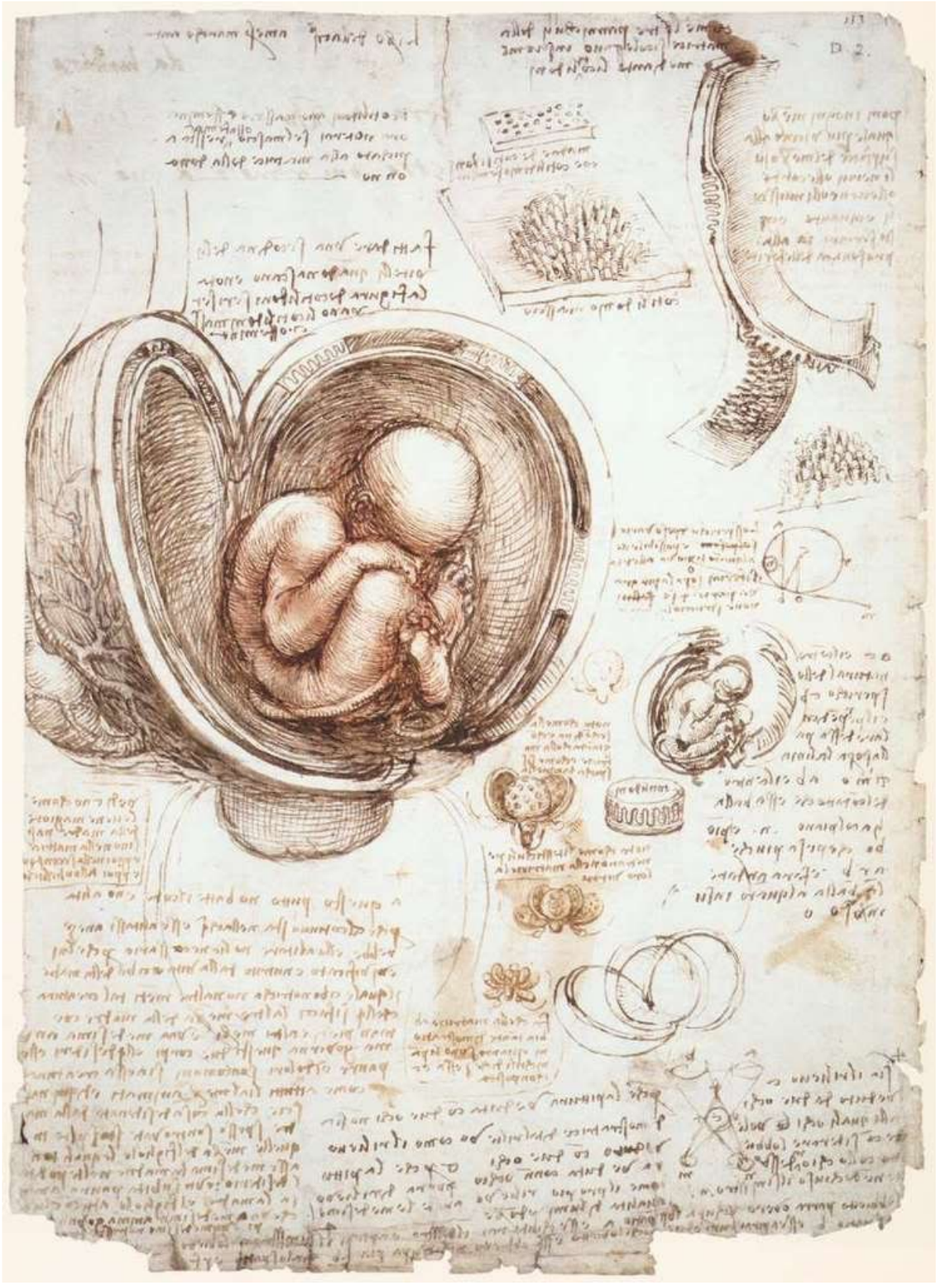
油畫／愛爾蘭／Tomasz Alen Kopera：「我一直努力通過我的畫激發一種潛意識」

- 潛意識說：

奧地利／佛洛依德（Schlomo Freud, 1856-1939），將人類的全部精神活動，包括藝術創作在內，皆為潛意識所支配的本能與欲望之表現。認為藝術的創作，源於人類與生俱來的本能與欲望，尤其是性的本能與欲望。當這些本能與欲望，受到壓抑和限制時，便以文學藝術的形式表現出來。

文藝復興

繪畫上以透視法、人文主義著名，和中世紀的宗教主題不同，此時期人體和自然景觀成為繪畫作品的中心。



胚胎研究 達文西 約1510

http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=4056879

文藝復興三傑／拉斐爾（Raffaello Sanzio，1483- 1520）

雅典學園（The School of Athens） 拉斐爾 1509 壁畫 梵蒂岡博物館

祈禱的雙手, 杜勒, 1508, 畫筆·色紙, 29x19.7cm

北方文藝復興

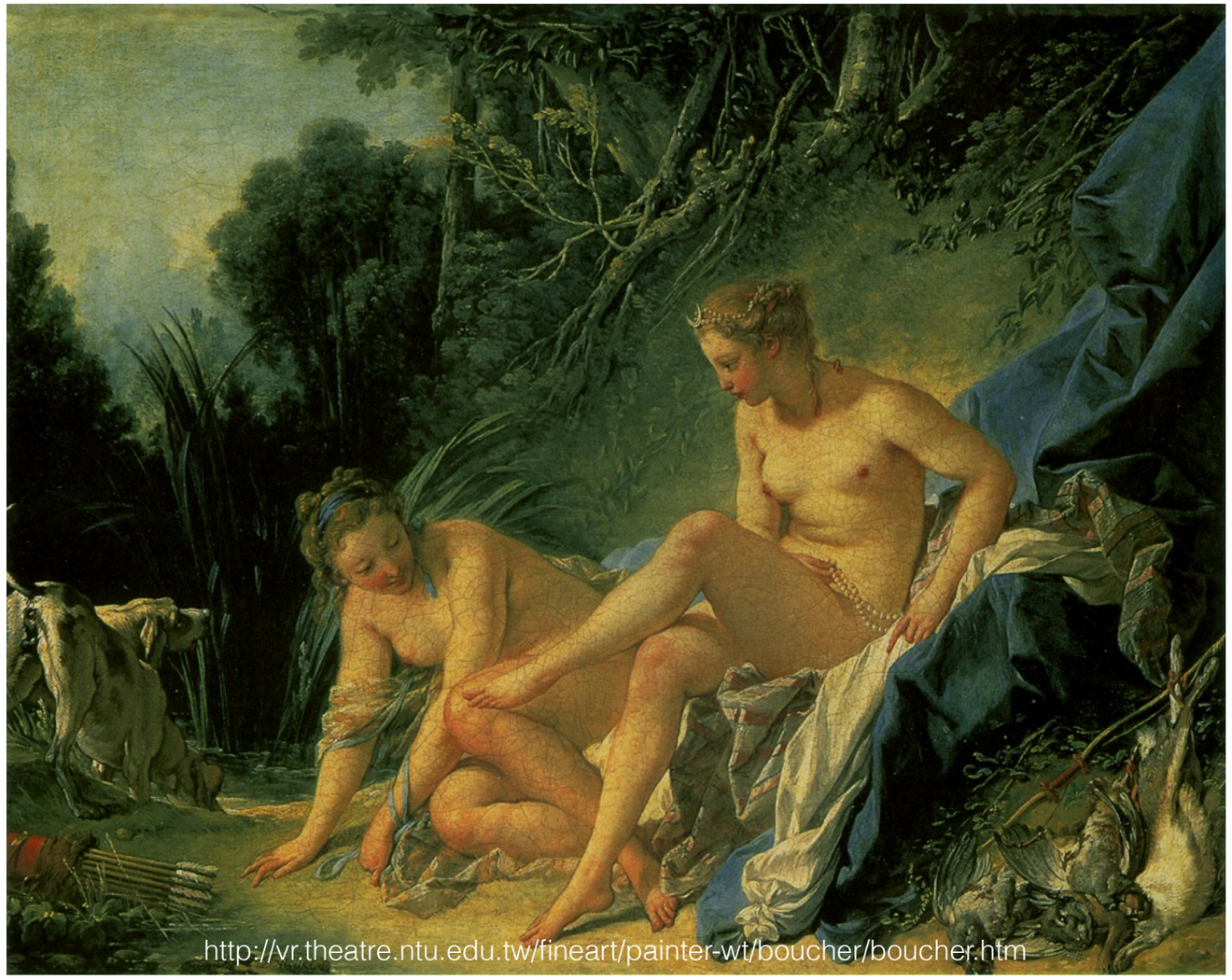
杜勒／德國（Albrecht Durer, 1471-1528）13歲就能畫出精密的自畫像，是西方最早以寫實方式記錄自己容貌的畫家。前往義大利的沿途，都以極客觀的精神將許多風景、生物精確地記錄下來。因此，也可以稱他是西方第一個對大自然直接寫生的畫家。

巴洛克時期

法蘭德斯／魯本斯（Rubens，1577~1640）
Ixion and Nephele／油畫／1615

巴洛克（Baroque）1600-1750 年間歐洲藝術風格；巴洛克原指的形狀不圓的珍珠。15世紀末，歐洲各國日趨富有，16-18世紀則戰事不斷。巴洛克藝術，誕生於羅馬，不再如文藝術復興的嚴肅、含蓄，著重情感表現，強調流動感、戲劇性、誇張性。

洛可可時期



法國／布雪（Boucher，l703~70）
沐浴後的月神黛安娜／油畫／1742

洛可可（Rococo）時期，指18世紀初，當巴洛克藝術繼續風行，洛可可藝術在法國誕生，洛可可藝術流傳區域不廣，於十八世紀中葉逐漸衰微，而為新古典主義所取代。Rococo原指貝殼小石子製成的室內裝飾物。繪畫方面以風俗畫為主，用色清淡甜美、幽雅華麗。題材除了豪華貴族外，還有肖像、風景、神話及平民生活。

新古典主義

誕生於18世紀的羅馬，主張恢復古希臘羅馬藝術成就，反對華麗裝飾。代表畫家法國／安格爾〔Jean-Auguste-Dominique Ingres〕〔1780 ~ 1867〕，21歲贏得羅馬大獎，崇尚文藝復興時期的藝術成就，重視線條及色彩，是保守學院派的代表人物。

泉（The Source）安格爾 油彩 1856 巴黎奧塞美術館

浪漫主義

阿爾及利亞女人／油畫／1834
法國／德拉克洛瓦（Delacroix，1798-1863）

浪漫主義（Romanticism）主張創作自由、強調藝術家想像和感情，不重視素描和嚴謹外形，與新古典主義尋求表現永恆的真理，不強調個人，形成鮮明對比。它並不反對前期的風格，所以浪漫主義與新古典主義同時並行。

寫實（現實）主義

收割者的報酬／油畫／1882
法國／ 萊爾米特（Léon Augustin Lhermitte，1844-1925）

寫實（現實）主義（Realism），19世紀工業迅速發展，描繪當時社會現實面，揭示社會不公，表現百姓生活 ，形成一股風潮。

自然主義（巴比松畫派）

巴比松派是1830-1840年在法國興起的自然風景畫派，屬於寫實主義的一支。因該畫派的主要畫家都住在巴黎南郊約50公里的楓丹白露森林（Fontainebleau Forest）附近的巴比松村（Barbizon），因此，這些畫家的作品被稱為「巴比松派」。他們的共同特質是走出畫室，描繪自然，但並沒有共同的主張或宣言，而是各自獨立創作。主要畫家如柯洛、米勒、盧梭等人，其中盧梭和米勒一生都在巴比松村終老。

法國／柯洛（Corot，1796 -1875），維拉達福瑞小鎮／／油畫／1867

米勒

圖片來源／維基百科

柯洛

米勒（Millet, 1814-1875），拾穗／油畫／1857

沙龍

- 沙龍（salon）最初指貴婦人接待名流聚會的客廳，後來引申為定期舉辦的美術展覽會等等。沙龍文化，最初出現在16世紀的義大利，17、18世紀以後盛行於法國。
- 18世紀的沙龍從貴婦的內室轉移到客廳裏，成為學者和藝術家等上流社會精英的社交場所。1789年，法國大革命關閉了沙龍，摧毀了上流社會的高雅與審美趣味。19世紀末期以後，沙龍的形式逐漸由咖啡館代替。到了20世紀中葉，沙龍終於逐漸消失了。

資料來源 https://tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20051121000014KK01920

法國沙龍展

17世紀，法國皇家美術院會員作品展，都在羅浮宮內的阿波羅沙龍（Salon d’Apollon）舉行，沙龍之名因而沿傳至今。起初並不是定期舉行的，1737年到法國大革命（1789-1799）期間，每兩年舉行一次，之後又改成每年舉行一次，撤銷審查，並讓所有的藝術家參展。後來為了限制過多的作品，又再度恢復審查制度。目前一年一度的大型美術展覽會，1881年始即由法國藝術家協會所主持，另外尚有一些其他的美術展覽會，例如秋季沙龍展（d’Automne）、獨立沙龍展（des Ind’ependants）……

資料來源：西洋美術辭典／雄獅圖書

沙龍落選展

- 1791年，法國官方沙龍開放給所有藝術家參加，入選與否，決定畫家的未來。因作品激增，評選制度應運而生，直至19世紀末，入選決定權，仍落在保守學院派手中。
- 19世紀，許多畫家因對評審的不滿，發生兩次「落選展」事件。第一次是1855年的庫爾培（Gustave Courbet 1819~1877），因不滿提出來十四件作品，被巴黎萬國博覽會的繪畫沙龍拒於門外，便在場外自行展出40件作品，並提出「寫實主義宣言」。第二次是1863年，眾多落選者抱怨沙龍評審不公，拿破崙三世決定另闢展場舉辦「沙龍落選展」。

資料來源：胡朝景／http://www.lotus-tw.com/hu/w_treatise_01.html

庫爾貝（Gustave Courbet，1819-1877）法國／現實（寫實）主義的創始人。主張藝術應以現實為根據，他的名言是：「我不會畫天使，因為我從來沒有見過他們。」

庫爾貝／畫室裡的畫家／油畫／1855

圖片來源／維基百科

學院藝術

- 學院藝術專指在新古典主義和浪漫主義運動中，受法蘭西藝術院訂立的標準所影響的畫家和藝術品，以及跟隨著這兩種運動並試圖融合兩者作為風格的藝術。

- 學院藝術不斷吸收新的風格，所以一些曾被視為對抗學院藝術的藝術風格，後來也被人稱為學院藝術。

資料來源：維基百科

- 1563年／義大利／畫家和建築師／喬治·瓦薩里（Giorgio Vasari，1511-1574），於佛羅倫斯創建了第一間藝術學院，學生在學院裡學習繪畫的技巧，包括解剖學和幾何學。

瓦薩里自畫像

- 1573於羅馬創立，另外一間學院／聖路卡學院（Accademia di San Luca）成立。佛羅倫斯的藝術學院重視繪畫技巧，聖路卡學院主要作為教育用途，並且更專注於藝術理論上。

1648年，羅馬／聖路卡學院，後來在於法國成立的法國皇家繪畫暨雕刻學院（Académie royale de peinture et de sculpture），日後成為法蘭西藝術學院。

- 法蘭西藝術學院（Académie des Beaux-Arts），法國藝術界的權威機構。創建於1803年，由1648年「法蘭西繪畫雕塑院」，1669年「法蘭西音樂院」和1671年的「法蘭西建築院」三院合併。共八組：1繪畫、2雕塑、3建築、4版畫、5音樂作曲、6不能分類、7電影和聲像藝術、8攝影。繪畫組有14名終身院士，如安格爾、德拉克洛瓦等。現在只有10名終身院士，其中兩名為華裔：朱德群和趙無極。

資料來源：維基百科

學院訓練

以法國美術學院為例，學生入須通過嚴格訓練才能入學。素描是重要基礎，先藉由臨摹大師作品及雕像，之後才進入真人模特兒的階段。評選通過後，才能進入畫室學習。

學生們對真人模特兒進行素描，攝於19世紀後期。

羅馬大獎

通過評選後，學生們必須在特定時間內進行競爭。如最知名羅馬大獎，獲勝者可獲得5年獎學金，前往法國羅馬學院（French Academy in Rome）學習。競賽者必須是法國籍、男性、30歲以下且單身，賽過程非常累人，要經過好幾個階段的淘汰，最後10名將單獨在畫室裡72天，來創作歷史繪畫。贏家將能確保他未來職業畫家的地位。

線條與色彩

路易十四為加強控制法國藝術界，於1661年重組法國皇家繪畫暨雕刻學院。此時，學院在藝術上產生了兩派爭議，普桑一派主張「線」（造型）應該支配藝術，因為那訴諸於理性，魯本斯的一派主張「色彩」應該支配藝術，因為那訴諸於情感。

普桑
Nicolas Poussin，1594-1665

17世紀法國巴洛克時期重要畫家，其作品富含寧靜、肅穆、理性的哲學氛圍，較少洋溢激情。

法國／普桑／酒神的誕生／油畫1657

法國／普桑／自畫像。

魯本斯
Rubens，1577~1640

1623／自畫像／法蘭德斯／魯本斯

法蘭德斯／魯本斯
劫奪留奇波斯的女兒／油畫／1616－1618

布格羅
Nicolas Poussin，1594-1665

法國／布格羅，19世紀末學院派重要畫家。作品多以女性為對象。在世享有高度名聲。後來成為印象派等前衛藝術的攻擊對象，20世紀現代主義時代被世人力遺忘，直至1980年代，布格羅的繪畫才又開始被重視。

維基百科

謝謝觀賞

蘇錦皆畫室

http://www.sujinjie.com