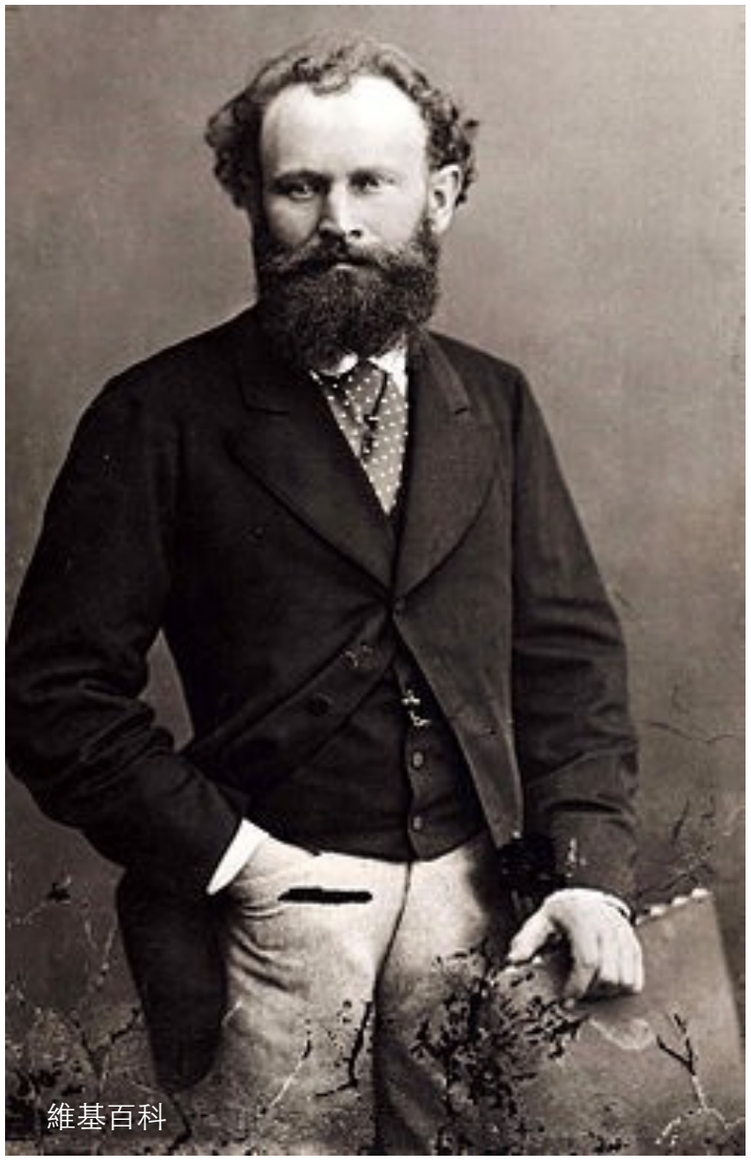
現代與當代藝術

色彩學
錫管
攝影術

蘇錦皆畫室
http://www.sujinjie.com

印象派之父

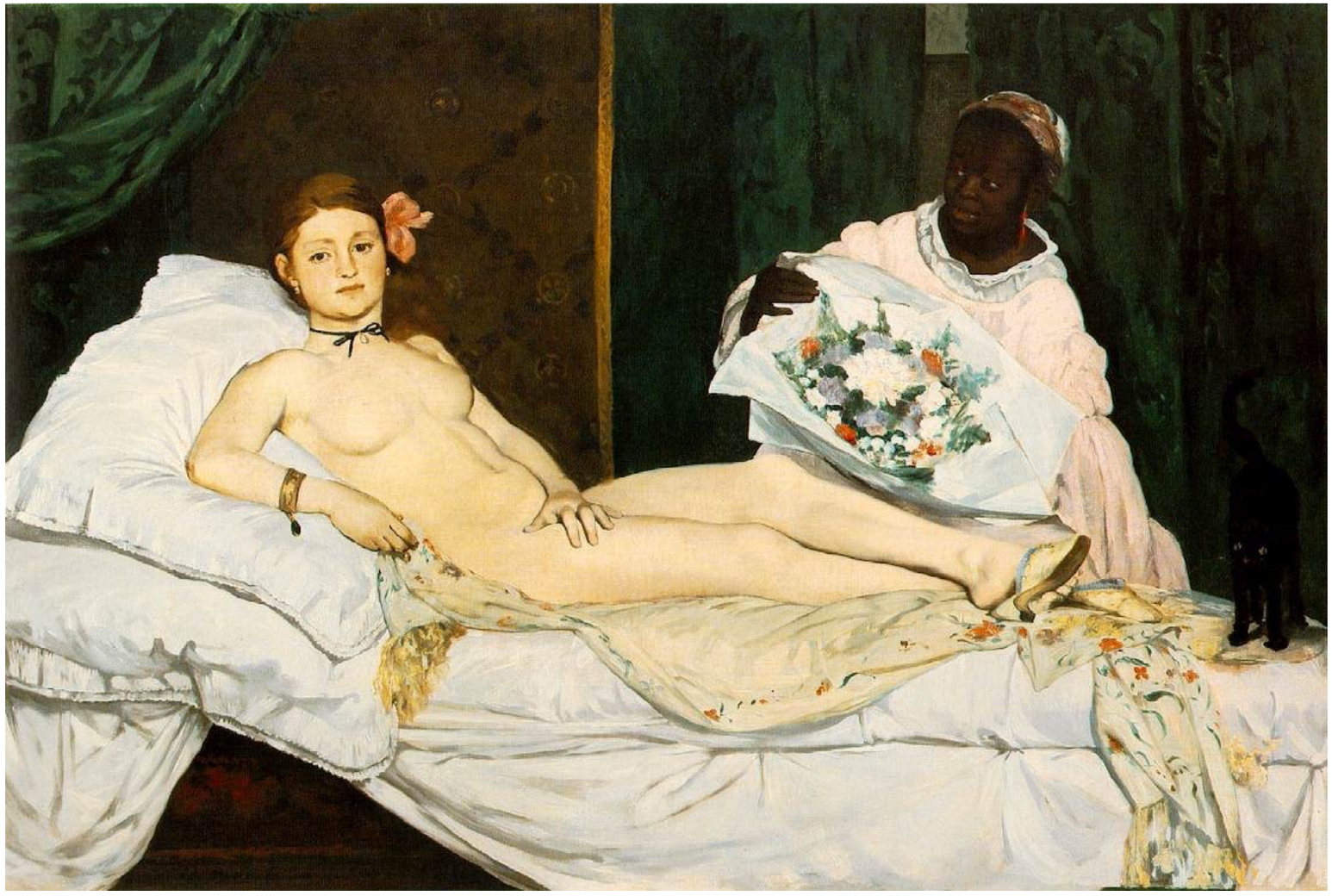
馬奈



法國／馬奈(Edouard Manet, 1832-1883），一生對學院派畫風極為反感，但卻一心想入選官方沙龍展，因而拒絕參加印象派畫展。由於畫面主題多具叛逆性，但常受到沙龍展的排斥。1882年終於獲頒法國國家榮譽獎。他是第一位主張作畫要直接觀察生活週遭的環境，所以被視為印象派創始畫家。

馬奈／草地上的野餐（Le Dejeuner sur L’Herbe）／油畫／1863

於1863年「沙龍落選展」展出。是馬奈最引人爭議的作品，畫中的裸女柔軟的身體和兩位一本正經的男士形成強烈的對比。



馬奈／奧林匹亞（Olympia）
油畫／1863

維基百科

提香／烏爾比諾的維納斯
／油畫／1538

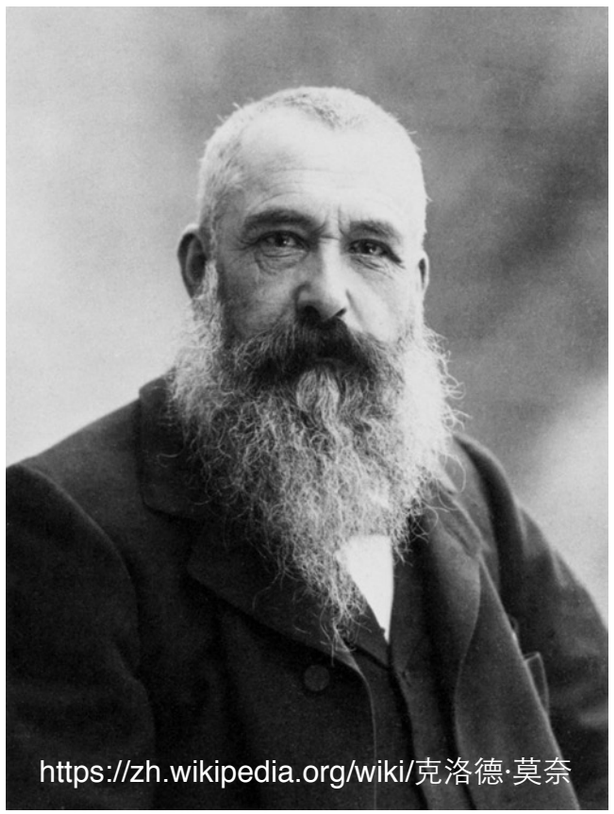
馬奈自認為這是他最偉大的作品，從未出售。奧林匹亞（Olympia）當時在巴黎是妓女的代名詞，這件作品以現代手法重新表現提香的「烏爾比諾的維納斯」，但顯然無法受到各方的認同。

印象派

1874年，莫內與塞尚、竇加、雷諾瓦等志同道合的朋友，為了對抗保守的學院勢力，於正式沙龍展的前半個月，提前舉辦了一場由39位畫家計165件作品的會外展。莫內提供了13件作品，其中的一幅「印象日出」，被傳統學院派的藝評家勒羅伊（Louis Leroy）引以為譏，因此「印象派」（Impressionism）遂成了這個團體的名稱，也開啟了美術發展的新頁。

法／莫內(Claude Monet, 1840-1926)如同其他印象派畫家一樣，受到了科學對色彩發現的啟發，相當熱衷於戶外寫生，並致力於光與色彩的捕捉與研究。

莫內(Claude Monet)／印象日出／油畫／1873



莫內

莫內／盧昂大教堂系列，作品完成於1892－1894年間，
多達三十餘張，描繪教堂在不同光照條件下的色彩變化。

莫內／盧昂大教堂系列

https://zh.wikipedia.org/wiki/魯昂大教堂_(莫奈)

新印象派

新印象派 （Neo-Impressionism），又稱「點描派」（Pointillism）以秀拉為代表，企圖以更科學的方法，在畫面上直接以原色小點作畫，利用視覺混色的原理表現光色，保持色彩本身的純度和明度，使畫面色調鮮明而活潑。

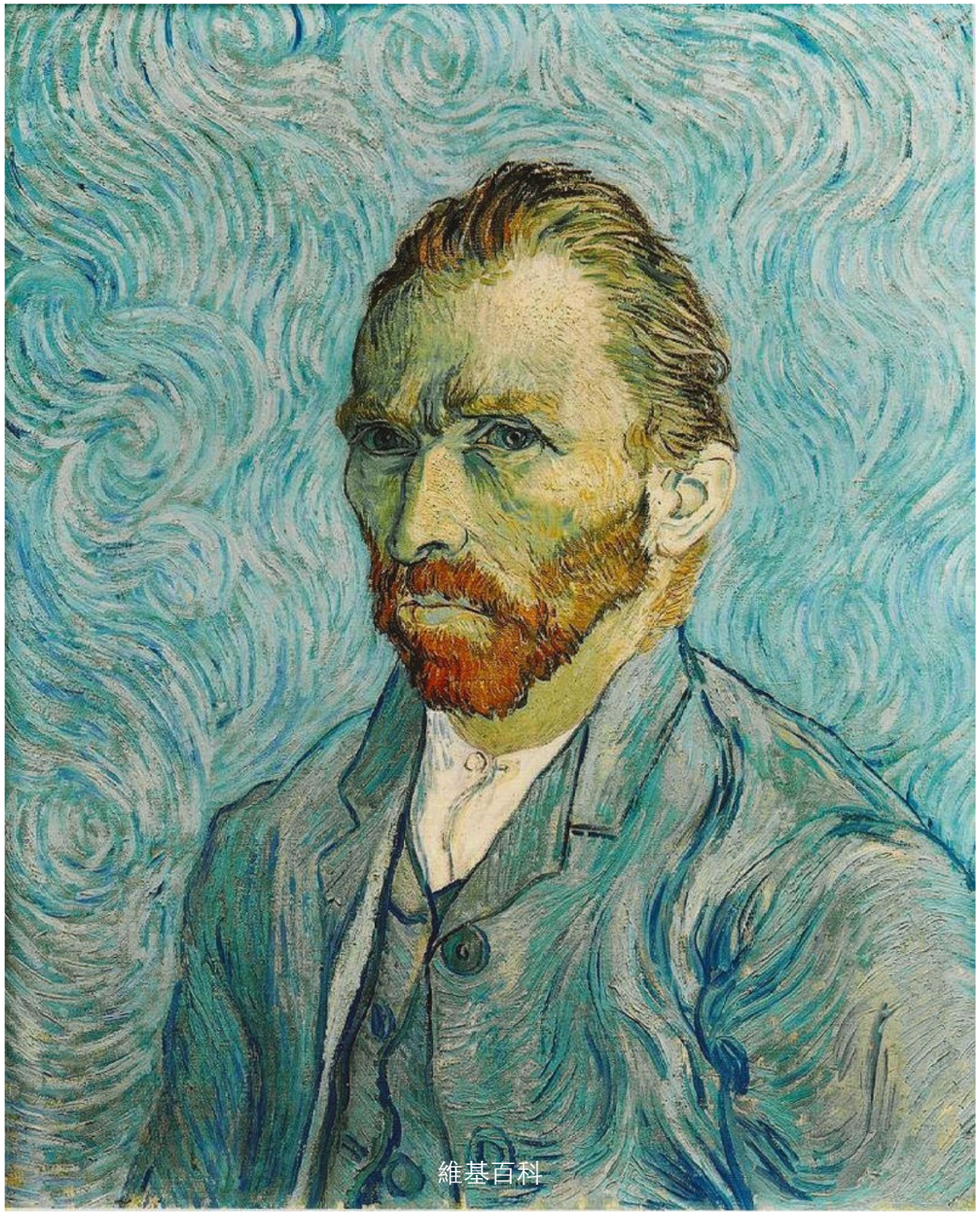
秀拉

秀拉（Georges Seurat，1859-1891）／大傑特島的星期日下午／油畫／1886

後印象派

後印象派（Post-Impressionism）是印象派發展而來的流派，不同於印象派。19世紀末，許多曾受印象主義影響的藝術家開始反對印象派。這些藝術家們不滿足一味地追求光色，強調作品要抒發藝術家的自我主觀感情，開始從客觀描繪轉向了主觀表現，因此，後印象主義在美術史上，便成為古典藝術與現代藝術的分水嶺。代表畫家梵谷、高更、塞尚等人。

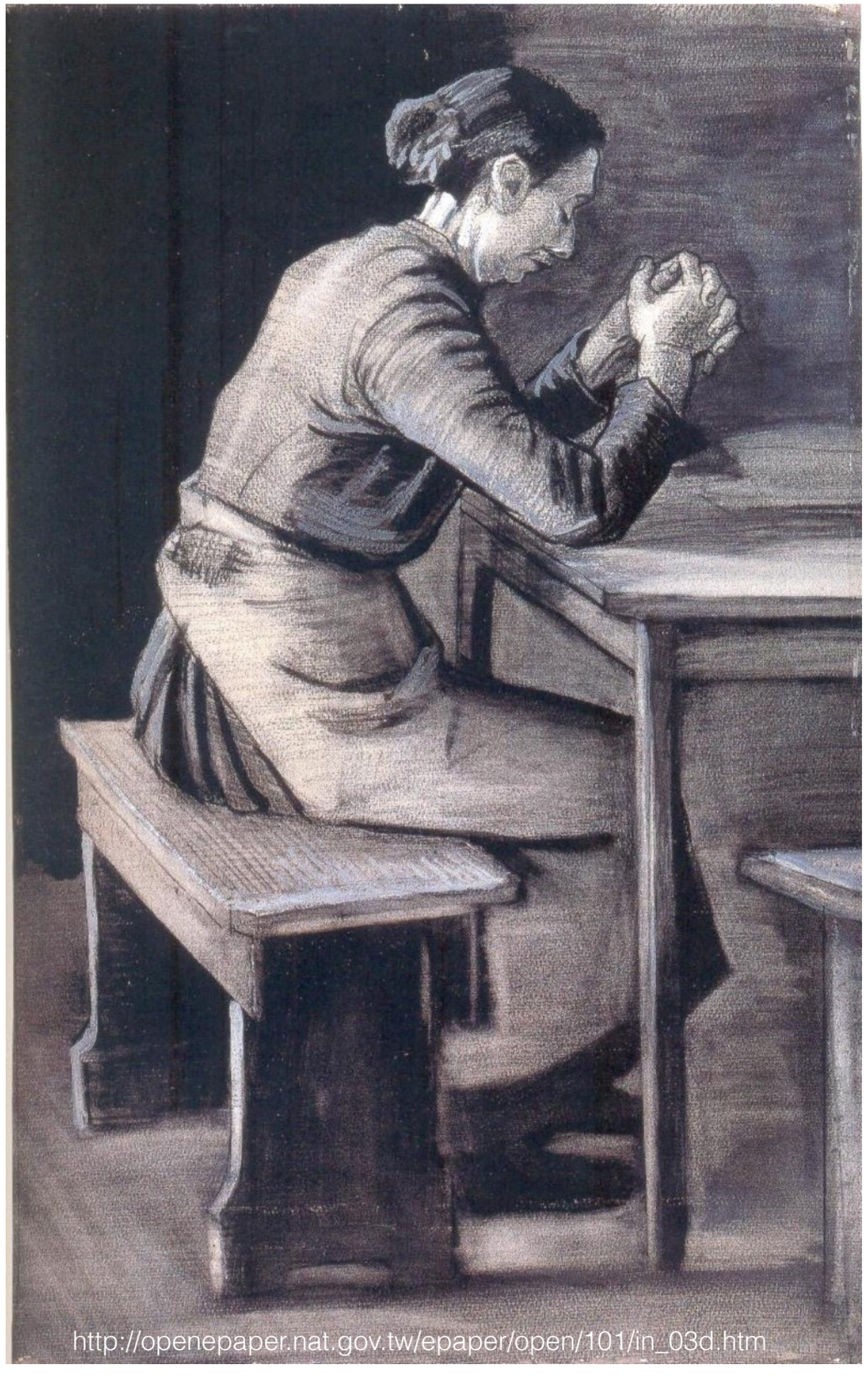
維基百科



梵谷／自畫像／油畫／1889

荷蘭／梵谷（Vincent Willem van Gogh，1853-1890），表現主義的先驅，並影響了二十世紀藝術，尤其是表現主義。27歲才開始畫家生涯；最後10年間，創作括約900幅油畫與1100幅素描。

梵谷／吃馬鈴薯的人／油畫／1885



梵谷／餐前的感恩禱告／素描／1882-3

塞尚

法／塞尚（Paul Cézanne，1839-1906），父親為銀行家，生活不虞匱乏。曾參加過第一屆印象派畫展（1874)，其風格則歸為後印象派。塞尚認為「線不存在，明暗也不存在，只存在色彩之間的對比」，塞尚理性的繪畫主觀概念，及三原形理論：「所有物體都可還原成球形、圓柱、圓錐」，全面解放了20世紀藝術的發展，被尊為「現代繪畫之父」，並影響了日後的立體主義。

塞尚／玩紙牌的人／油畫／1892

http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/cezanne/cezanne.htm

塞尚／聖維克多山／油畫／1906

高更

法／高更（Paul Gauguin，1848-1903）出生於巴黎，父親是新聞記者，曾當過水手，23歲擔任股票經紀人，25歲學畫，作品曾入選沙龍，參加過4次印象派展覽。35歲辭去交易所工作成為職業畫家，但一幅畫也沒賣出。因堅持畫畫與家人決裂，自此貧病交迫至死。41歲前往南太平洋的大溪地，還娶了當地土著。高更是一位極其孤獨的藝術家，放棄現代文明，在原始部落中尋找單純和率真，影響了野獸派繪畫，及各式原始主義和象徵主義藝術。

http://www.youhuaaa.com/page/painter/show.php?id=4338

高更／沙灘上的大溪地女人／油畫／1891

維基百科

高更／我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？／油畫／1897

隨堂提問

- 影響日後表現主義的印象派畫家是？
  ①梵谷 ②莫內 ③高更 ④塞尚

- 影響日後野獸派，及各式原始主義和象徵主義藝術的印象派畫家是？
  ①梵谷 ②莫內 ③高更 ④塞尚

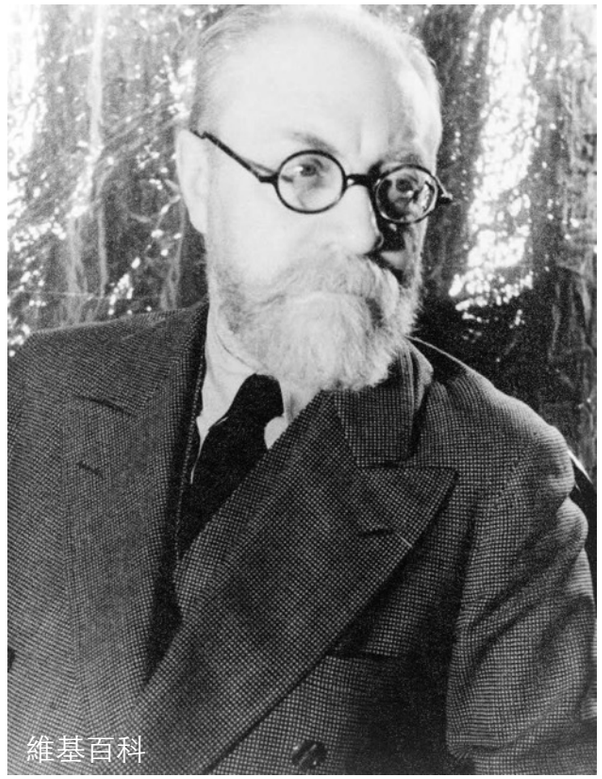
- 被尊為「現代繪畫之父」，並影響了日後的立體主義的印象派畫家是？
  ①梵谷 ②莫內 ③高更 ④塞尚

答案

- 影響日後表現主義的印象派畫家是？
  ①梵谷 ②莫內 ③高更 ④塞尚

- 影響日後野獸派，及各式原始主義和象徵主義藝術的印象派畫家是？
  ①梵谷 ②莫內 ③高更 ④塞尚

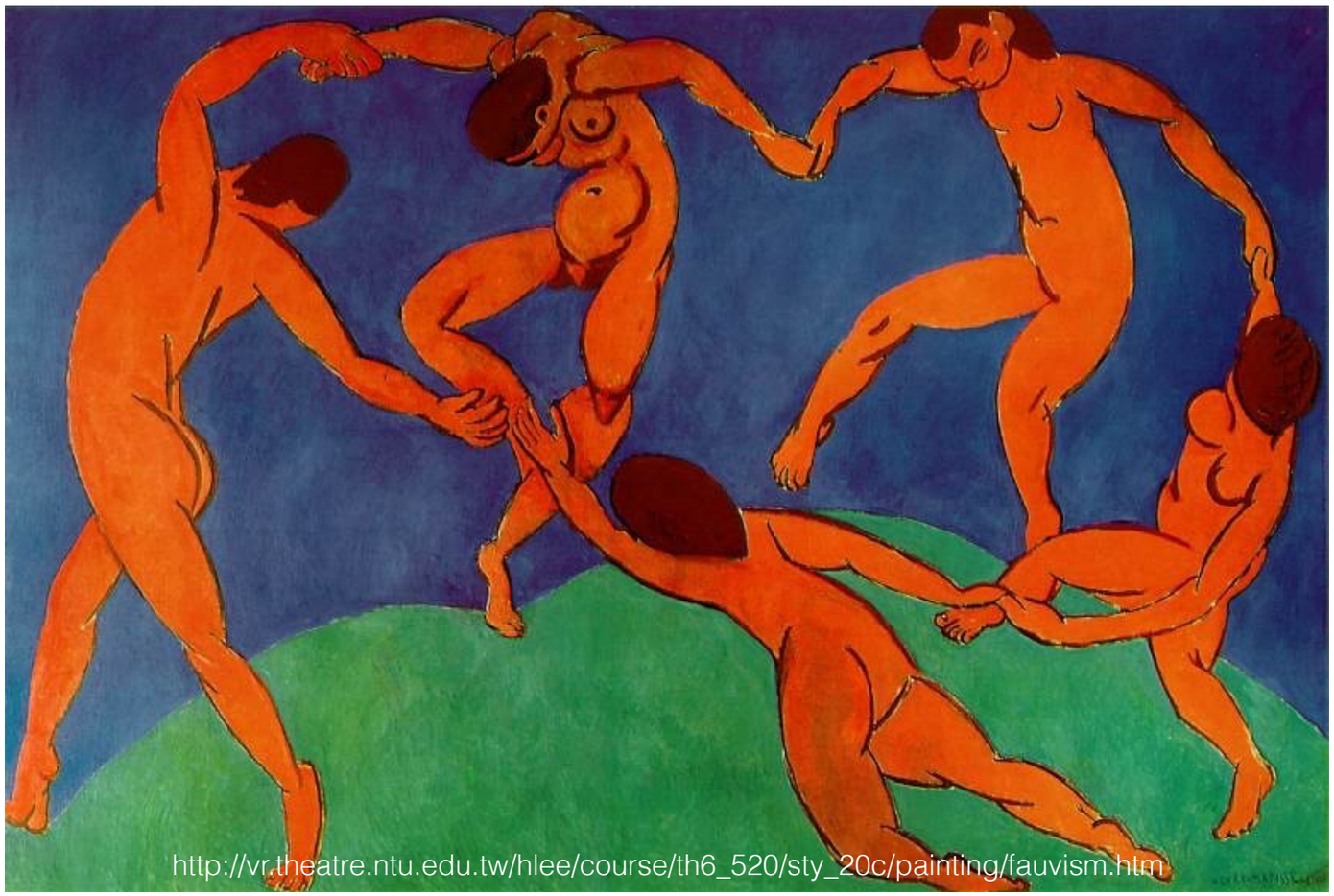
- 被尊為「現代繪畫之父」，並影響了日後的立體主義的印象派畫家是？
  ①梵谷 ②莫內 ③高更 ④塞尚



野獸派

代表人物／ 法／馬蒂斯（Henri Matisse，1869-1954）。

野獸派（Fauvism）1905年法國秋季沙龍展，一尊古典雕塑作品，擺放在掛滿了馬諦斯、盧奧、烏拉曼克等年輕畫家作品之陳列室的中央，藝評家瓦塞勒 (Vauxcelles)評論寫道：「被野獸包圍的唐那太羅（Donatello）」，自此便有野獸派之稱。



馬諦斯／舞者／油畫／ 1910

野獸派，受到原始藝術影響，以單純線條、強烈色彩表現畫面。野獸派的壽命相當短，1905年巴黎秋季沙龍展之後的第三年，野獸派幾乎已消失無蹤，儘管如此，野獸派對後來的現代藝術影響仍十分深遠。

立體主義

立體主義(Cubism)，1907由法／布拉克（Georges Braque, 1882～1963）與西班牙／畢卡索（Pablo Picasso, 1881-1973）於巴黎建立，兩人受非洲雕刻及塞尚的影響，將不同視點的觀察結果，拼貼畫面上，捨棄物體表象，顛覆了傳統的透視觀念。立體主義，影響了20世紀一連串的藝術改革運動，如未來主義、結構主義及表現主義等等，尤其反應在對現代工藝美術、裝飾美術、建築美術實用藝術領域。

http://blog.udn.com/lucy66/6506678

布拉克／畢卡索

1908年，布拉克以6件立體派風格的作品參展秋季沙龍，藝評家瓦塞勒 (Vauxcelles)謂之：「布拉克……將一切事物簡化為一些立方體」。自此「立體主義」被廣泛地拿來使用。

立體主義三時期

1 初期立體時期(1907- 1910)

受原始雕刻及塞尚之影響，呈現多視點表現。

2 分析立體時期(1910 -1911)

徹底切割分解，重組畫面。

3 綜合立體時期(1912-1915)

開始拼貼技法，打破雕塑與繪畫界線。

亞維農的姑娘Les Demoiselles d’Avignon
畢卡索／油畫／ 1907

此作品被視為立體派的第一件作品，是畢卡索於1907年在西班牙的妓院中所繪。布拉克深受此作感動，便與畢卡索共同發起立體主義。亞維農（Avibnon）是西班牙巴塞隆納的一條街名。起初畢卡索想畫幾位街邊的妓女，最後畫成了5位半抽象的裸體少女和一組靜物。

許多藝術評論家認為，「亞維農姑娘」促成了立體主義的誕生。但布拉克的「萊斯達克之屋／1908」才是第一個展出的立體派作品。

萊斯達克之屋Houses at L’Estaque
布拉克／油畫／1908

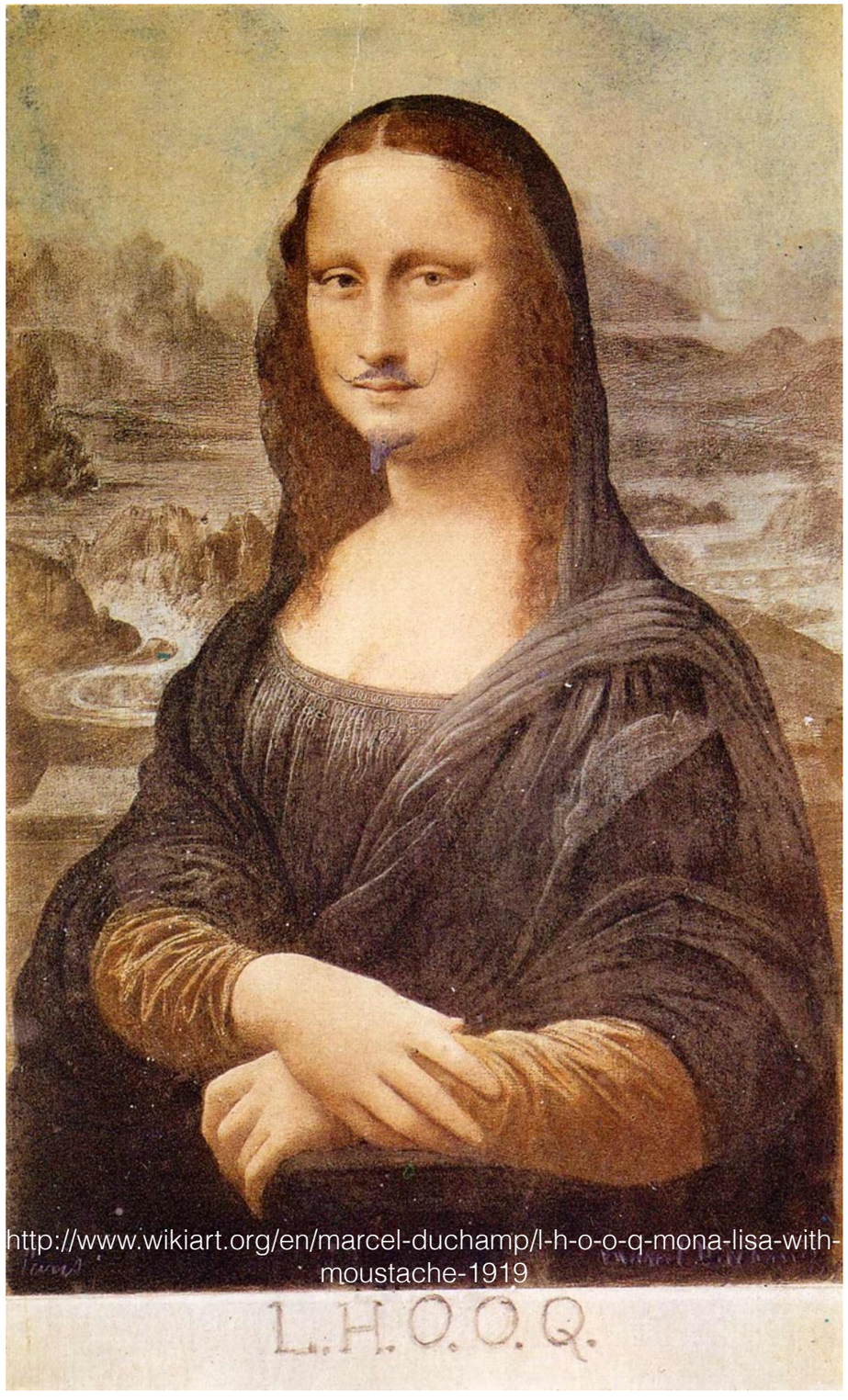
達達主義

杜象

達達主義（Dadaism)，1916年瑞士發起，嘲弄藝術教條，抗議戰爭的殘酷……（dada字典有無所謂之意），作品多顯示反戰、反傳統、反美學。代表人物／杜象(Marcel Duchamp，1887-1968)，法裔美籍藝術家，被譽為「現代藝術的守護神」，是達達主義及超現實主義的代表人物之一。

杜象／噴泉／現成物／1917原作

噴泉／杜象（Marcel Duchamp，1887-1968）於1917年，把一個小便池，以「噴泉」(Fountain)為主題，簽上「R.Mutt」的化名在紐約的「獨立展覽會」展出，挑戰了傳統對藝術的定義／現成物是藝術品嗎？



http://www.wikiart.org/en/marcel-duchamp/l-h-o-o-q-mona-lisa-with-moustache-1919

杜象在蒙娜麗莎的印刷品上，用鉛筆畫上鬍子。L.H.O.O.Q 在法語中有／她的熱屁股／elle à chaud au cul的諧音。杜象曾宣稱要殺死藝術，這種反藝術、反美感的藝術摧毀行為，對日後的藝術發展產生極大的影響。

杜象／L.H.O.O.Q
／彩色石版印刷／19.7x12.4cm／1919

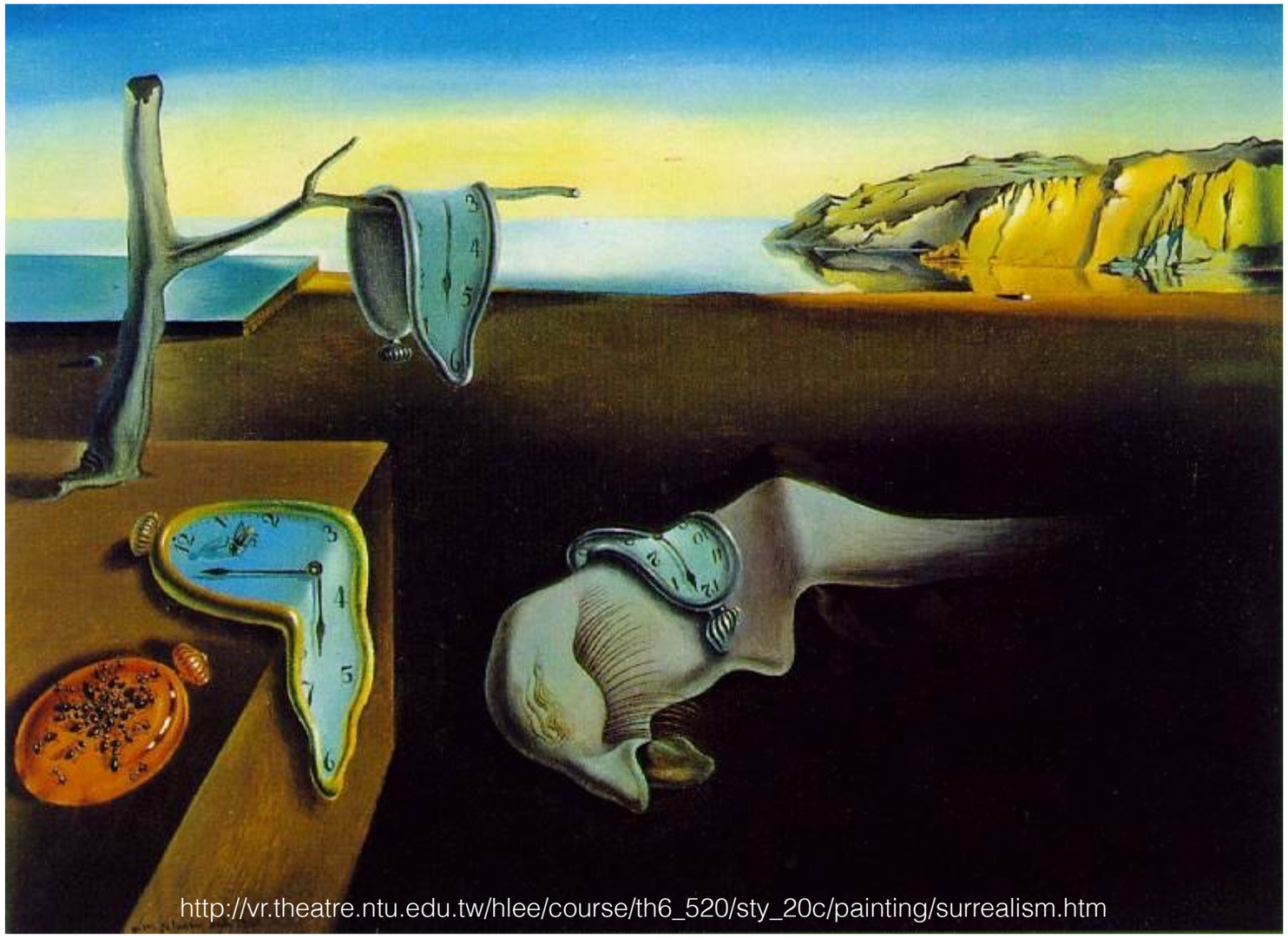
超現實主義

超現實主義（Surrealism），原本是1924年由法國開始的一個文學運動，法國詩人布列東（André Breton，1896-1966）就讀於巴黎大學醫學院時，受到奧地利心理學家弗洛伊德（Sigmund Freud l856-1939）的影響，1924年發表了《超現實主義宣言》，主張自由的想象，擺脫傳統美學束縛，將夢境與潛意識，創造出一種新的現實。1920-1930年間，超現實主義成為歐洲藝術界的主流，影響範圍包括繪畫、雕刻、戲劇、電影等方面。

在繪畫方面，超現實主義藝術家，主要受到達達主義，及弗洛伊德的影響，常將夢境與潛意識世界呈現出來，作品常充斥了奇幻夢境般的場景。在技巧上，運用了拓印（frottage）、拼貼（collage）、自動性技法（automatism），或寫實手法等。代表人物：西班牙達利（Dali）、比利時馬格利特（Magritte）、德裔法國畫家恩斯特（Ernst）。

達利

http://www.youhuas.com/Artist/huajia14.html



http://vr.theatre.ntu.edu.tw/hlee/course/th6_520/sty_20c/painting/surrealism.htm

記憶的永恆／油畫／1931

西班牙／達利（Salvador Dali ，1904-1989）

http://www.ss.net.tw/page.asp?id=Magritte001

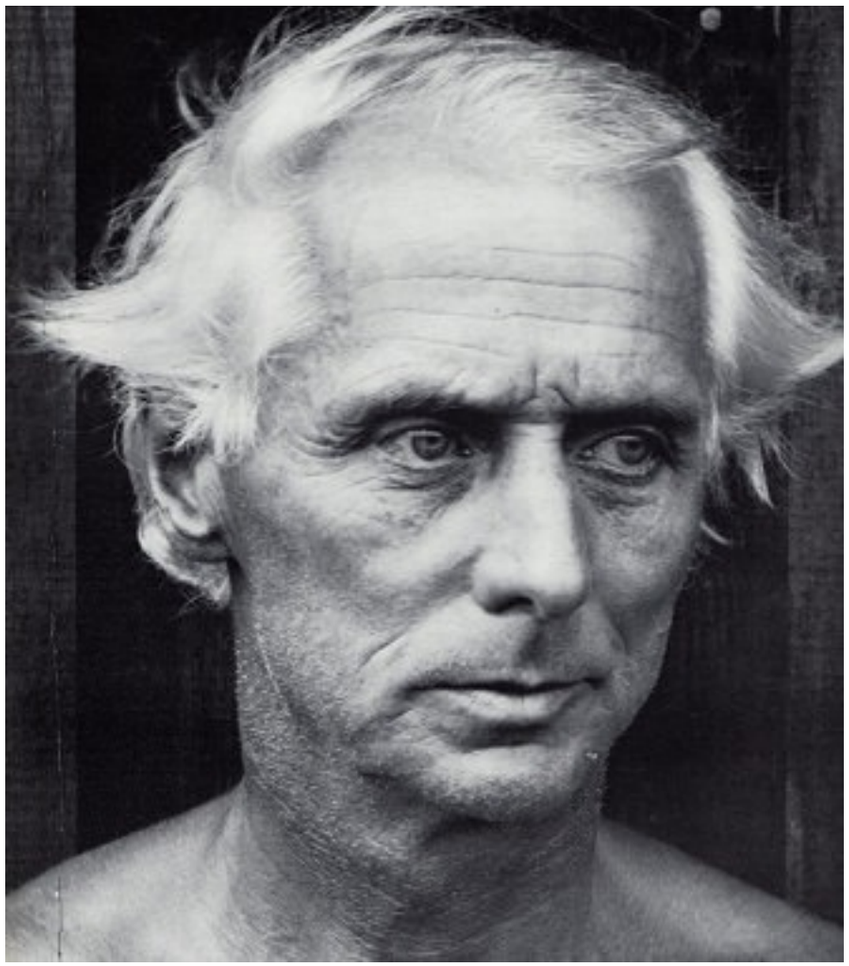
戴黑帽的男人（The Son of Man）／油畫／1964
馬格利特（Rene Magritte，1898-1967）

馬格利特

http://www.youhuadaquan.org/artist/rene-magritte/

Loplop介紹一位少女／複合媒材・拼貼／1930

恩斯特（Max Ernst，1891-1976）



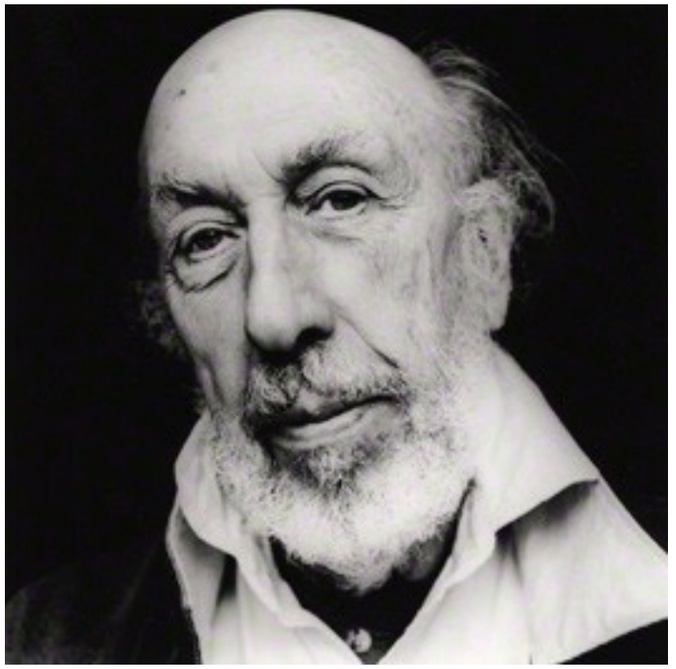
恩斯特

普普藝術

普普（波普）藝術（POP／Popular Art）一詞，1954 由英國藝術家阿羅威 （Lawrence Allowey，1926-1990）率先使用，1962 年阿羅威再加以定義為，利用大眾影像為內容的藝術家創作。初期又有「新達達」、「大眾寫實」、「新寫實」等名稱。普普藝術家常把大量製造的日常生活用品，與傳統理想的藝術形式，視為同等重要。

https://aimeesweetyparadise.wordpress.com/2013/01/01/29/

漢彌頓 (Richard Hamilton，1922-2011)
第一件普普藝術作品／是什麼使今日的家庭變成如此不同、如此有魅力？(Just What is it That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?)／拼貼／1956



漢彌頓

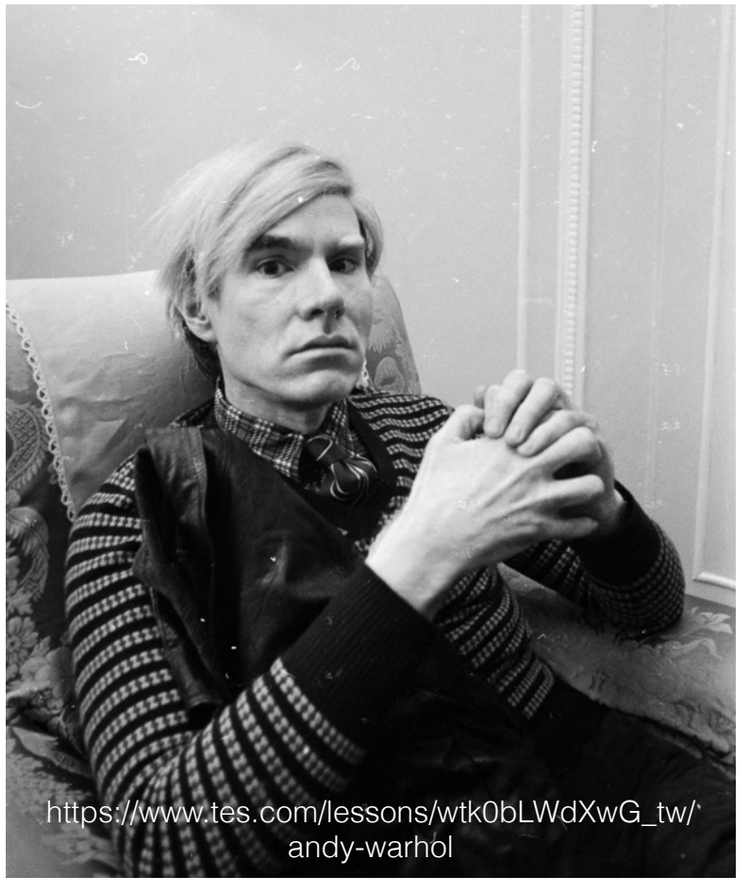
http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw64609/Richard-Hamilton

天花板是以月球表面的照片拼貼而成。樓梯上一位女僕正以吸塵器掃地，沙發上躺著一個裸女，牆壁上同時貼有一張古典肖像畫和一張現代海報貼，還有電視機、錄音機等現代家具，中間站了一位健美先生，手拿一支貼有「POP」字樣的棒棒糖，因此有人曾以為這是普普藝術名稱的由來。

美國／安迪・沃荷（Andy Warhol，1928-1987）／畫家、插畫家，電影家、作家等工作。他認為藝術與金錢掛勾，因此應該要努力把藝術商業化，他經常使用絹版技法來重現圖像，重複是其作品的一大特色。

http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/warhol/warhol.htm

安迪・沃荷



沃荷式的夢露（Monroe in Warhol style）／絹印，紙／1967

空間主義

https://en.wikipedia.org/wiki/Lucio_Fontana

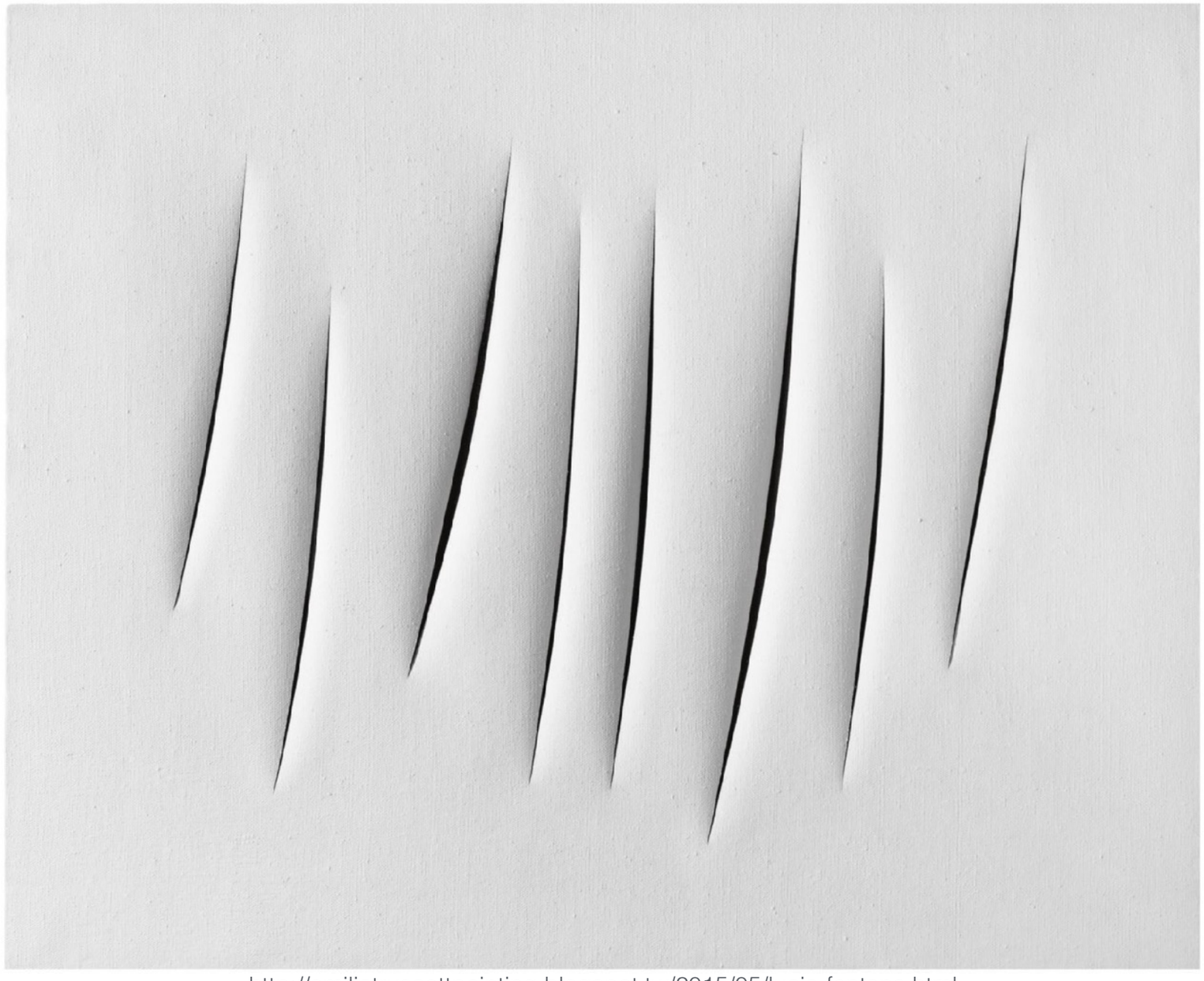
空間主義（Spatialism）追求的是本質與形的變化，超越了繪畫、雕刻、詩、音樂等形式。代表人物／阿根廷／義大利空間主義大師／封塔納（Lucio Fontana, 1899-1968）

封塔納

http://art.ce.cn/cp/zl/201404/24/t20140424_1572475.shtml

空間主義主張藝術創作應向更廣闊的領域求發展，由時間到達空間，否定繪畫、雕刻等一切藝術形式。

封塔納／1949年，第一批空間概念作品（Concetti Spaziali），穿孔的畫布系列。



http://emilietruscottpainting.blogspot.tw/2015/05/lucio-fontana.html

封塔納／1958 威尼斯雙年展 塔格里系列（Tagli series）帆布切割作品之一。

地景藝術

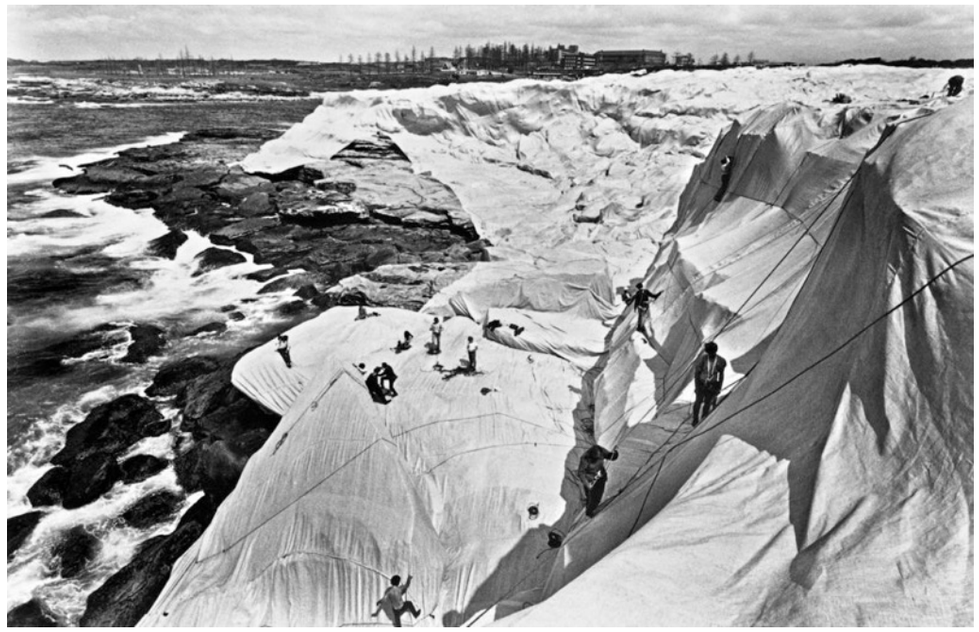
克里斯多（Jaracheff Christo，1935～），珍–克勞德(Jeanne-Claude，1935-2009)夫婦

地景藝術（Land Art）代表人物／保加利亞／克里斯多。1958年開始捆包人物、書本等小物件，後來更包捆了「自由女神像」、「德國國會大廈」、「倫敦塔」、加州海岸線、「巴西里約基督像」……等。1964年以後和妻子珍–克勞德定居在美國，一起創作了許多作品，是「偶發藝術」、「環境藝術」、「地景藝術」的先驅。

克里斯多夫婦／包裹女人、機車、Jeanne-Claude畫像／1963

http://christojeanneclaude.net

http://christojeanneclaude.net



克里斯多夫婦／包裹澳洲雪梨海岸／1968-69

新橋實景

克里斯多夫婦／包裹巴黎新橋／1985

克里斯多夫婦／包裹德國國會大廈／1995

連連看

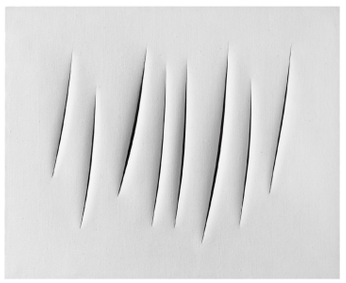
① ② ③ ④ ⑤

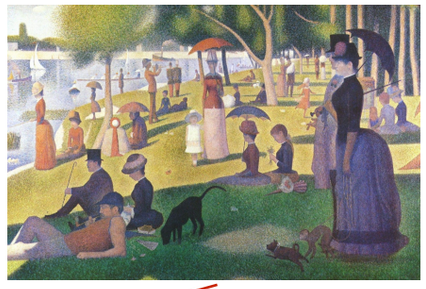
a.莫內　b.馬奈　c.馬格利特　d.馬蒂斯　e.高更　f.秀拉　g.克里斯多　h.杜象　i.封塔納　j.安迪沃荷

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

答案

① ② ③ ④ ⑤





a.莫內　b.馬奈　c.馬格利特　d.馬蒂斯　e.高更　f.秀拉　g.克里斯多　h.杜象　i.封塔納　j.安迪沃荷

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

新藝術形式不斷出現

- 「科技藝術」（Technical Art）
- 「數位藝術」（Digital Art）
- 「裝置藝術」（Installation Art）
- 「觀念藝術」（Conceptual Art）
- 「行動藝術」（Performance Art）

……

義大利哲學家克羅齊（Bendetto Croce， 1866 – 1952）主張「藝術即直覺」，認為「企圖對各種藝術進行美學的分類，都是荒謬的」。

當代藝術最貼切的定義，就是無所不包，而基本的特徵，就是沒有所謂的統一風格。（Arthur C. Danto，在藝術終結之後）

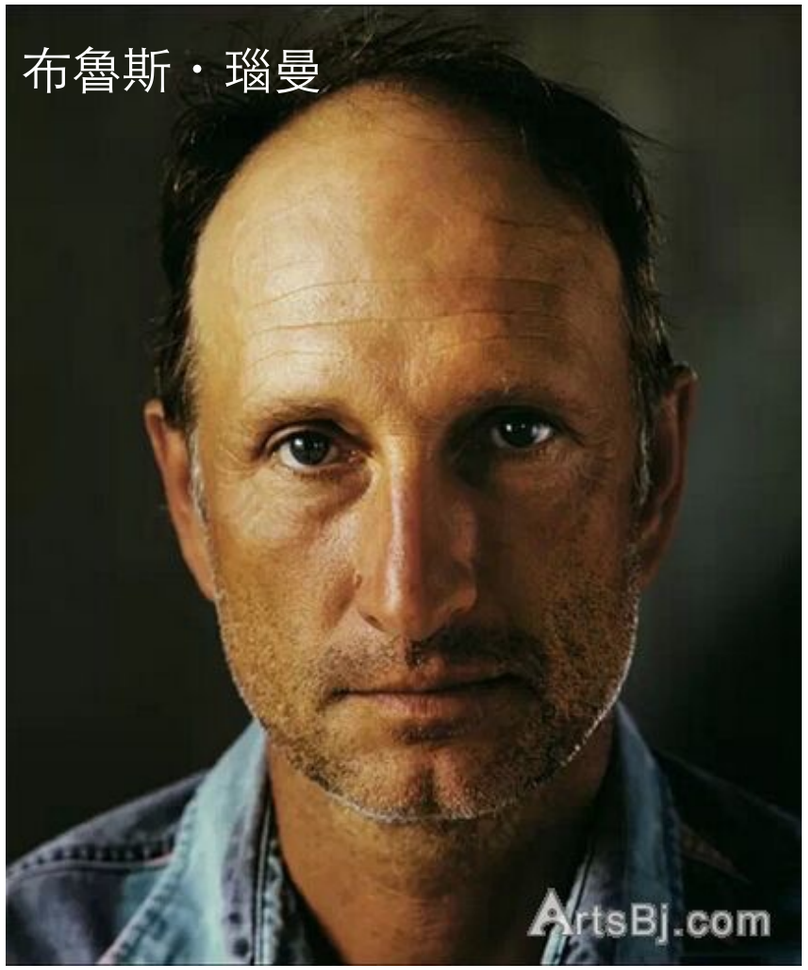
小野洋子

小野洋子(Yoko Ono, 1933-)日裔美籍音樂家、藝術家，現居紐約，約翰・藍儂（John Lennon）的第二任妻子。擅長製造藝術事件，打破人類習慣性思維，對即定的世界觀提出質疑。約翰・藍儂曾經這樣描述自己妻子：「世界上最有名，卻最不為人知的藝術家：每個人都知道她的名字，可沒有人知道她做了什麼。」

CutPiece／小野洋子／1965／紐約／卡耐基音樂廳

影片播放 https://www.youtube.com/watch?v=lYJ3dPwa2tI

piece與peace同音，剪碎衣服意味著破壞和平。她的作品經常用自己自然柔弱的身體，表現人類生存的痛苦和無助。此作品創作於美國入侵越南期間，表現了藝術家對暴力的抗議，及對和平的渴望。



美國／布魯斯・瑙曼（Bruce Nauman，1941-），2009代表美國參加第53屆威尼斯雙年展，以「Topological Gardens」為題，奪下最佳國家館的金獅獎殊榮。

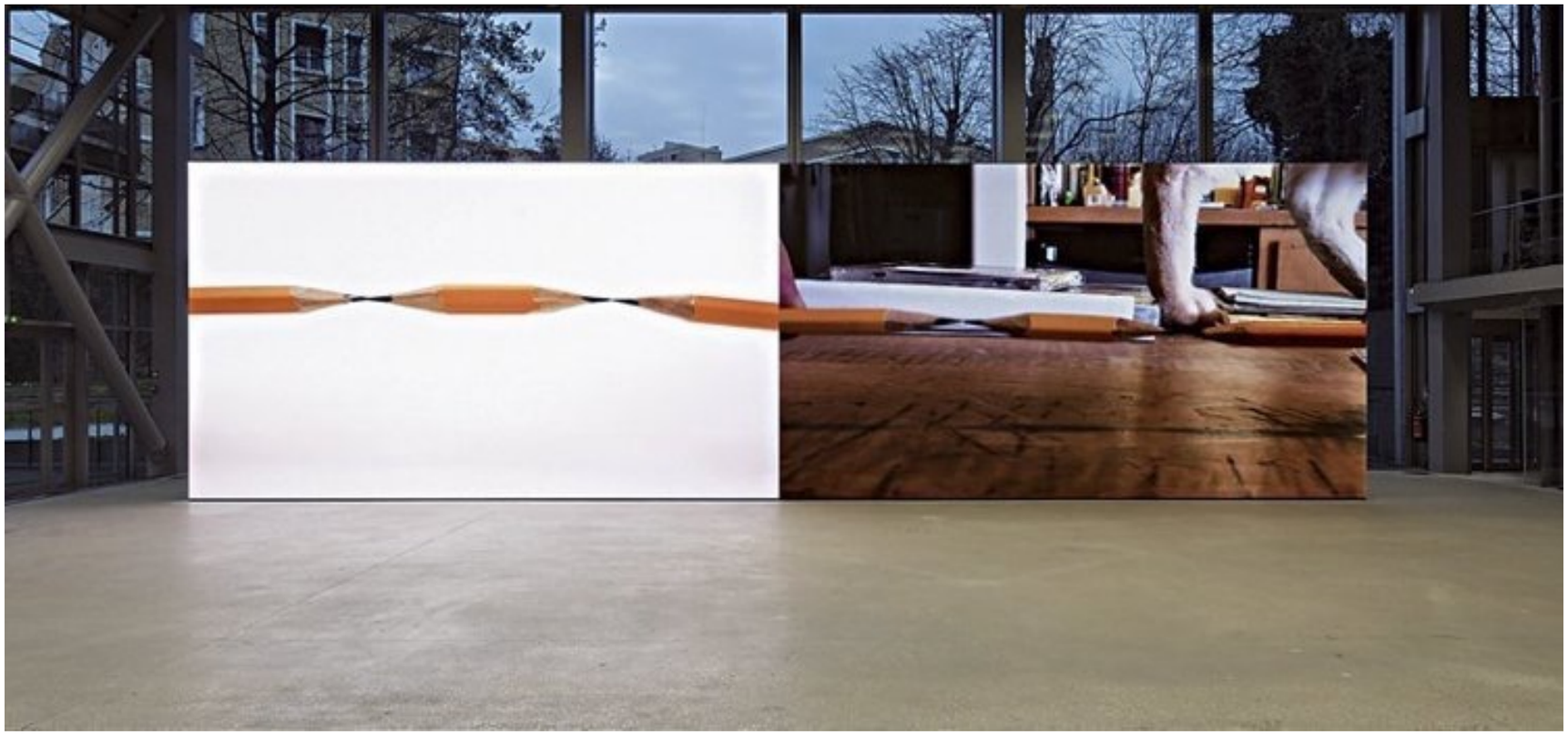
藝術碩士學位之前，布魯斯・瑙曼主修數學與物理。他的經典名言：「如果我是個藝術家並待在工作室裡，那麼我在工作室裡做的任何事都是藝術。就這點來說，藝術比較像是一項活動而不是一件產物。」

http://www.artsbj.com/Html/art/mxxf/59082548271_3.html

http://udn.com/news/story/7036/895672-美國藝術家-布魯斯%E2%80%A7瑙曼（-Bruce-Nauman-）

1967／布魯斯・瑙曼／The true artist helps the world

by revealing mystic truths，如酒吧招牌的霓虹燈管裝置，提醒人們必須重新思考習以為常的生活。



影片播放 https://www.youtube.com/watch?v=dWnJvXnkJxU

2013／布魯斯・瑙曼／「舉鉛筆／羅傑先生」（Pencil Lift/Mr. Rogers）是件雙銀幕錄像作品，呈現雙手夾鉛筆的不安定，對比貓的優雅的平衡感。瑙曼至今仍不斷在突破藝術的界限，試驗實作與想像的落差，對生活中各種可能進行探討。儘管大眾無法理解及欣賞他的作品，不過卻是收藏家的超級明星。

JR

JR（1983-）一個半佚名的法國街頭藝術家，作品多呈現社會時勢及政治議題，自稱照片塗鴉者（photograffiteur），認為地球是最大的展場，擅長為城市地景披上巨型人像寫真，從巴西里約的貧民窟，到約旦河西岸，世界各地都是他創作的畫布。

影片播放 https://www.youtube.com/watch?v=64t1or8RETQ

JR 最引人注目的作品「Face 2 Face」， 於2007年在約旦河西岸的大膽嘗試，親身前往戰爭一觸即發的中東，拍攝一系列以色列、巴勒斯坦居民的肖像攝影，輸出成巨幅海報張貼於以巴邊界高牆！JR 以”Although neighbors, they only see each other through media.”一句話，一針見血地點出兩國人民複雜的僵持關係。

影片播放 https://www.youtube.com/watch?v=EUhHTP5JhIg

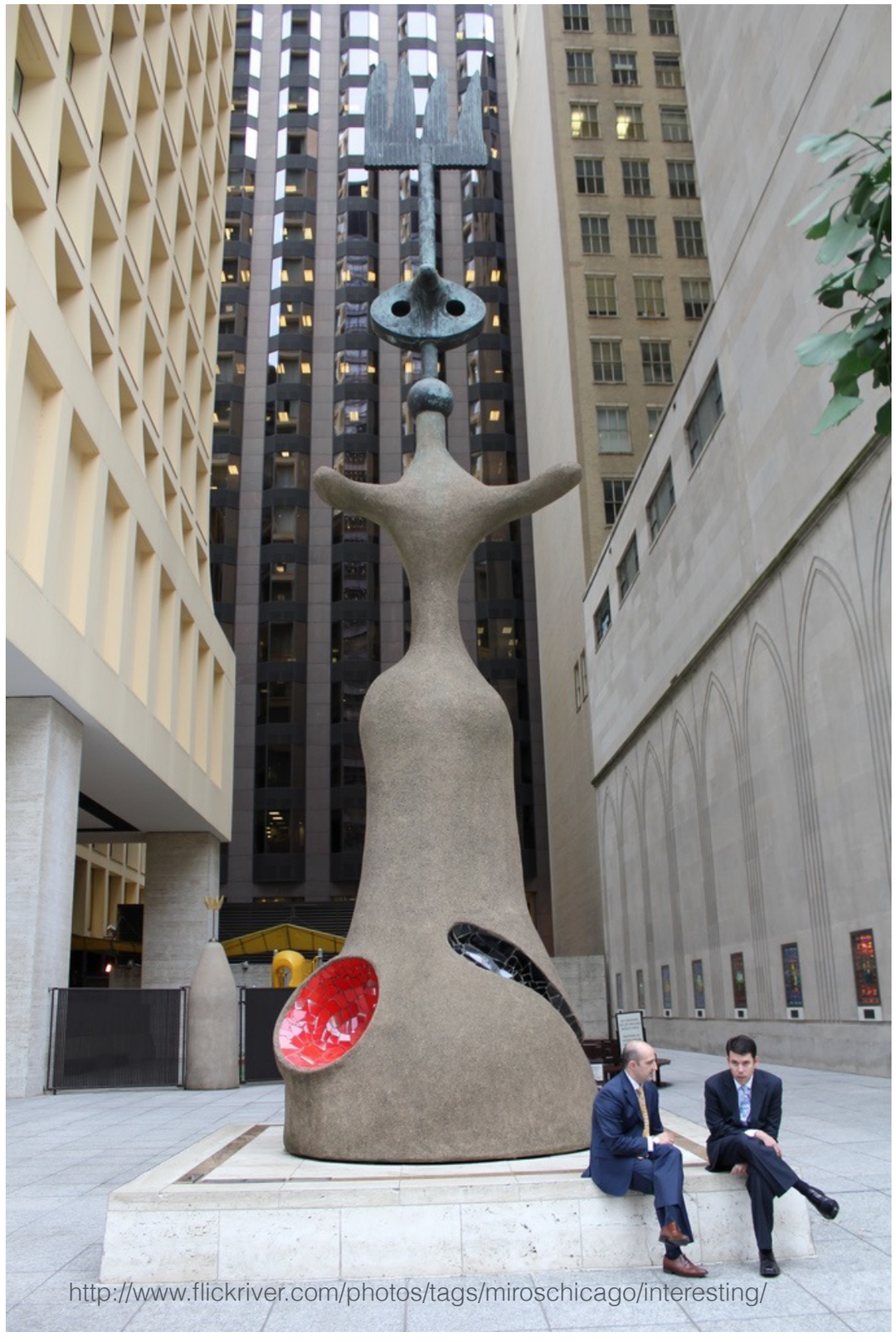
TED／2011，JR許下了大膽的願望: 用藝術去顛覆世界

現代vs.當代

http://www.pablopicasso.org/chicago-picasso.jsp
http://paper.wenweipo.com/2010/05/19/OT1005190010.htm

畢卡索／無題／1867／芝加哥市政中心廣場，高約15公尺。當時市民無法接受這種令人費解的作品，《時代》雜誌更質疑「這是一隻鳥？一個女人？一隻獵犬？一隻狒狒？還是一個騙局？……」，不過芝加哥市長戴利（Richard Daley）在揭幕致詞說：「這座雕塑今天對我們來說是陌生的，但明天就會熟悉它。」

畢卡索／無題／1867

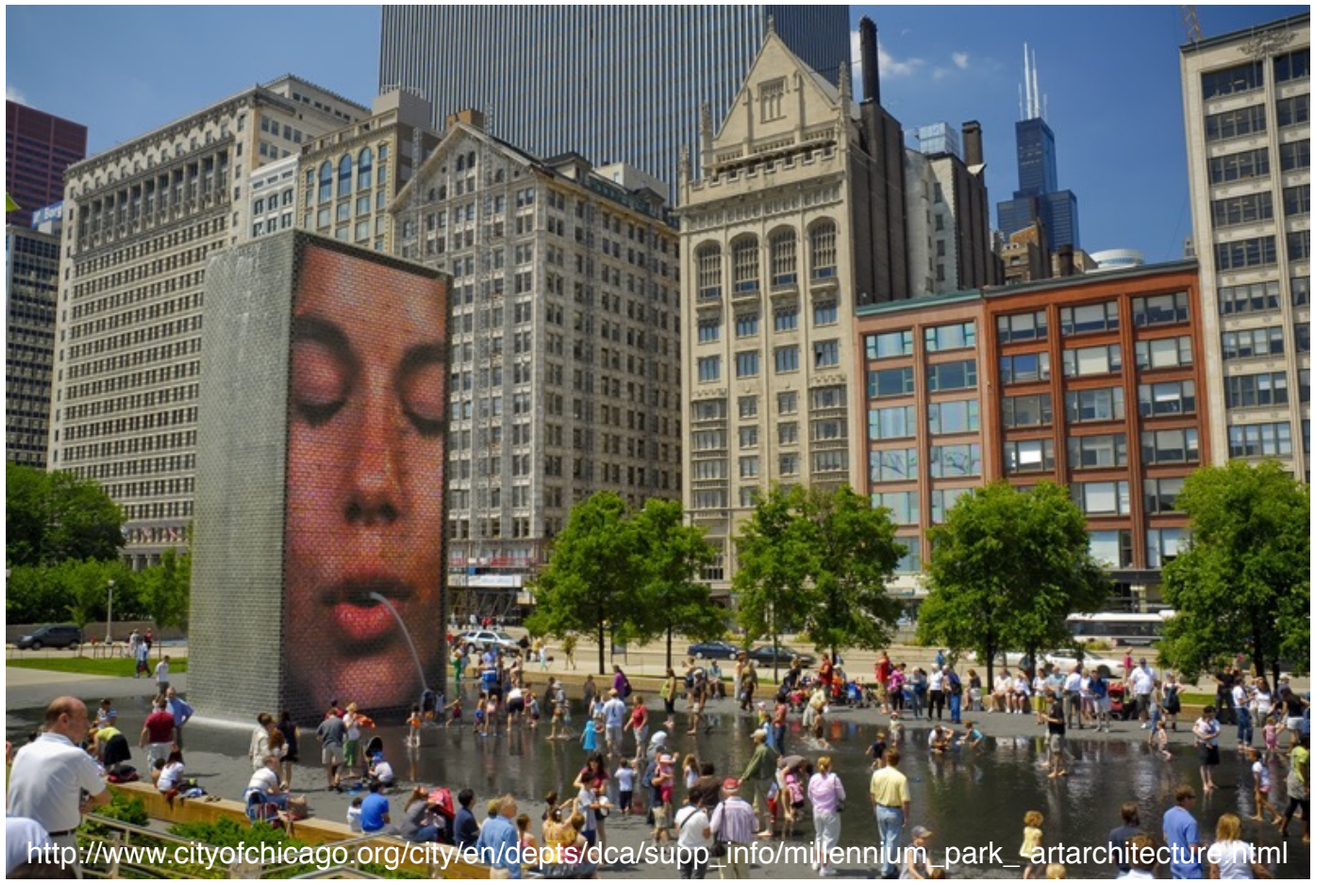


http://www.flickriver.com/photos/tags/miroschicago/interesting/

米羅／太陽、月亮、星星（the Sun, the Moon and One Star）／1981，高約12公尺，由鋼絲，水泥、青銅及瓷磚製成（原作為青銅作品，1967），芝加哥市政中心對面的邦斯威克廣場，米羅以反轉的高腳酒杯，做為女人身體的造型。

米羅／太陽、月亮、星星／1981

皇冠噴泉（Crown Fountain）



http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/millennium_park_-_artarchitecture.html

芝加哥千禧公園（Millennium Park）公共藝術作品，西班牙藝術家Jaume Plensa設計，2004年啟用，造價1700萬美元，地面黑花崗岩倒影池，兩側高15.2公尺LED玻璃磚塔樓，每10分鐘交替播放1000位芝加哥居民的不同表情，因受限於天氣，噴泉只於5-10月間供水。

藝術家不斷創新突破，而藝術史的發展，將不斷地重新定義藝術，美學家對於美學的思辨，也將會永無止境地持續下去……

謝謝觀賞

http://www.sujinjie.com