

現代與當代藝術

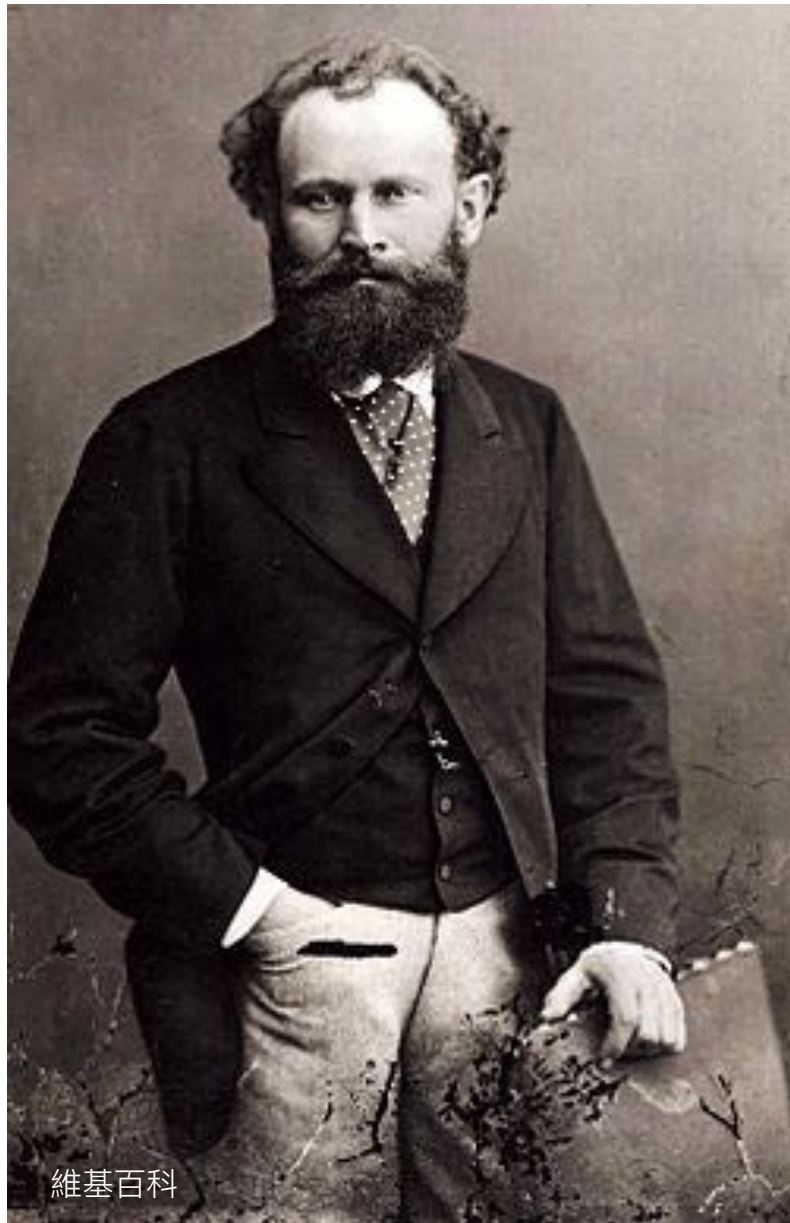
色彩學
錫管
攝影術

蘇錦皆畫室

<http://www.sujinjie.com>

印象派之父

馬奈

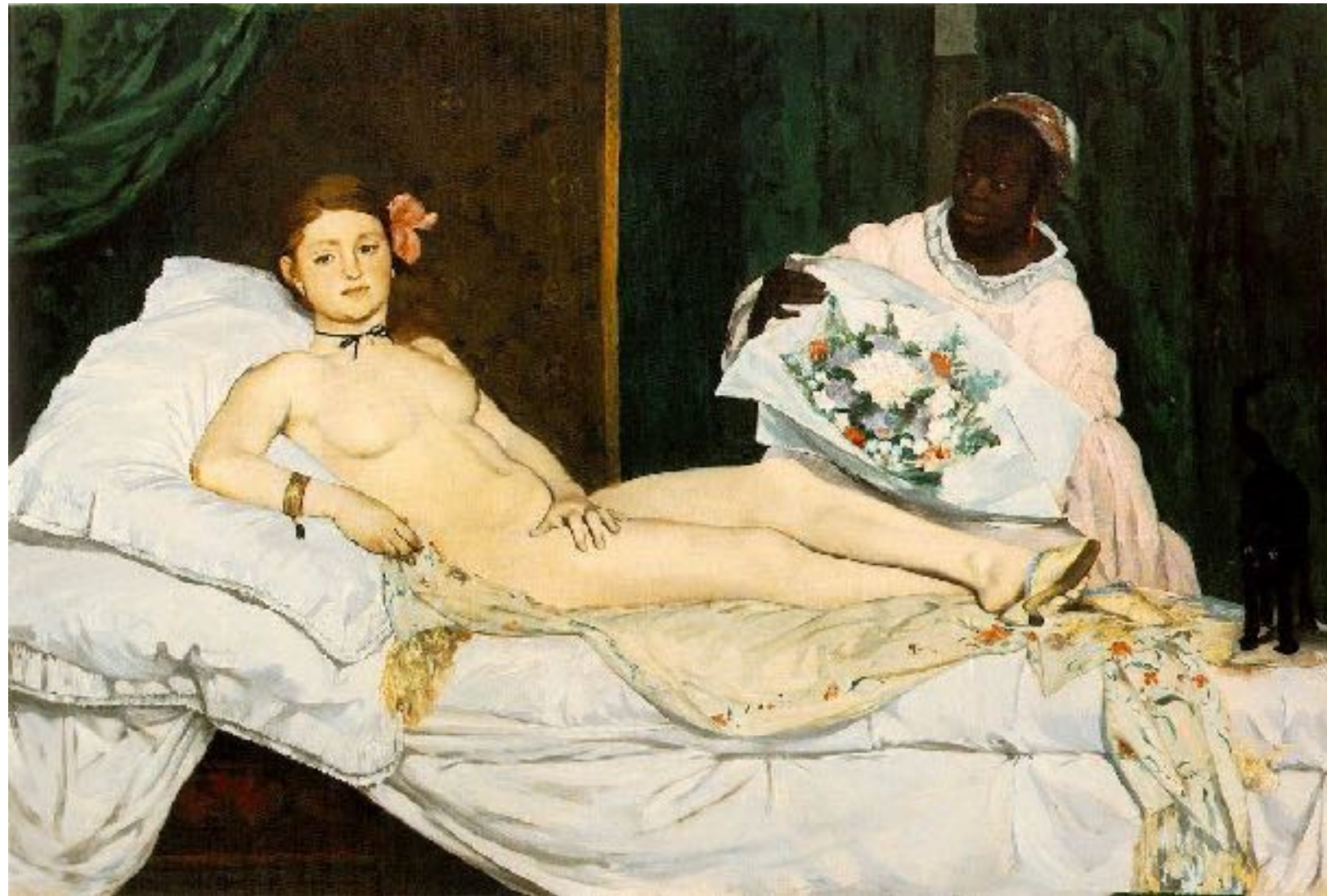

法國 / 馬奈(Edouard Manet, 1832-1883) ，一生對學院派畫風極為反感，但卻一心想入選官方沙龍展，因而拒絕參加印象派畫展。由於畫面主題多具叛逆性，但常受到沙龍展的排斥。1882年終於獲頒法國國家榮譽獎。他是第一位主張作畫要直接觀察生活週遭的環境，所以被視為印象派創始畫家。

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

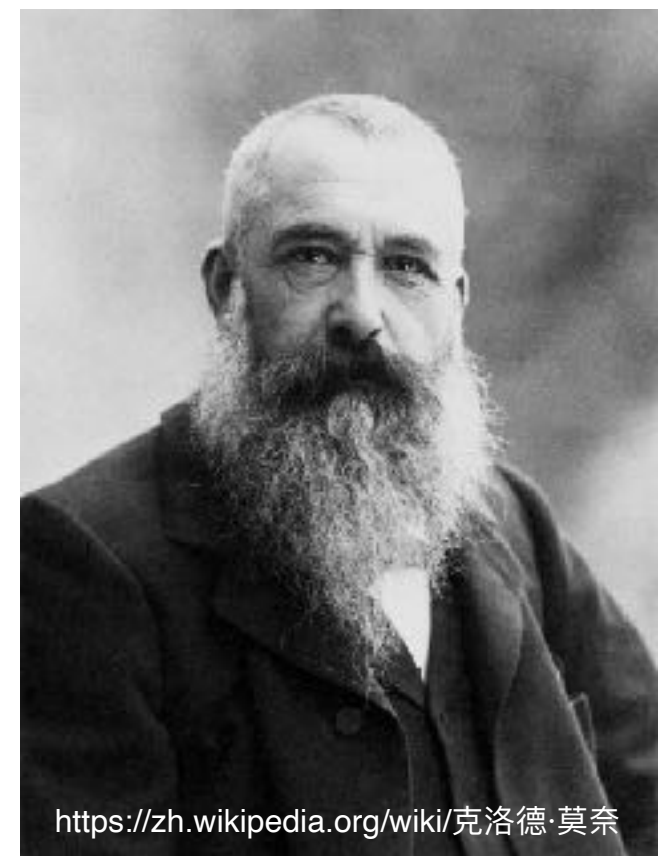
1874年，莫內與塞尚、竇加、雷諾瓦等志同道合的朋友，為了對抗保守的學院勢力，於正式沙龍展的前半個月，提前舉辦了一場由39位畫家計165件作品的會外展。莫內提供了13件作品，其中的一幅「印象日出」，被傳統學院派的藝評家勒羅伊（Louis Leroy）引以為譏，因此「印象派」

（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_\(莫奈\)](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。

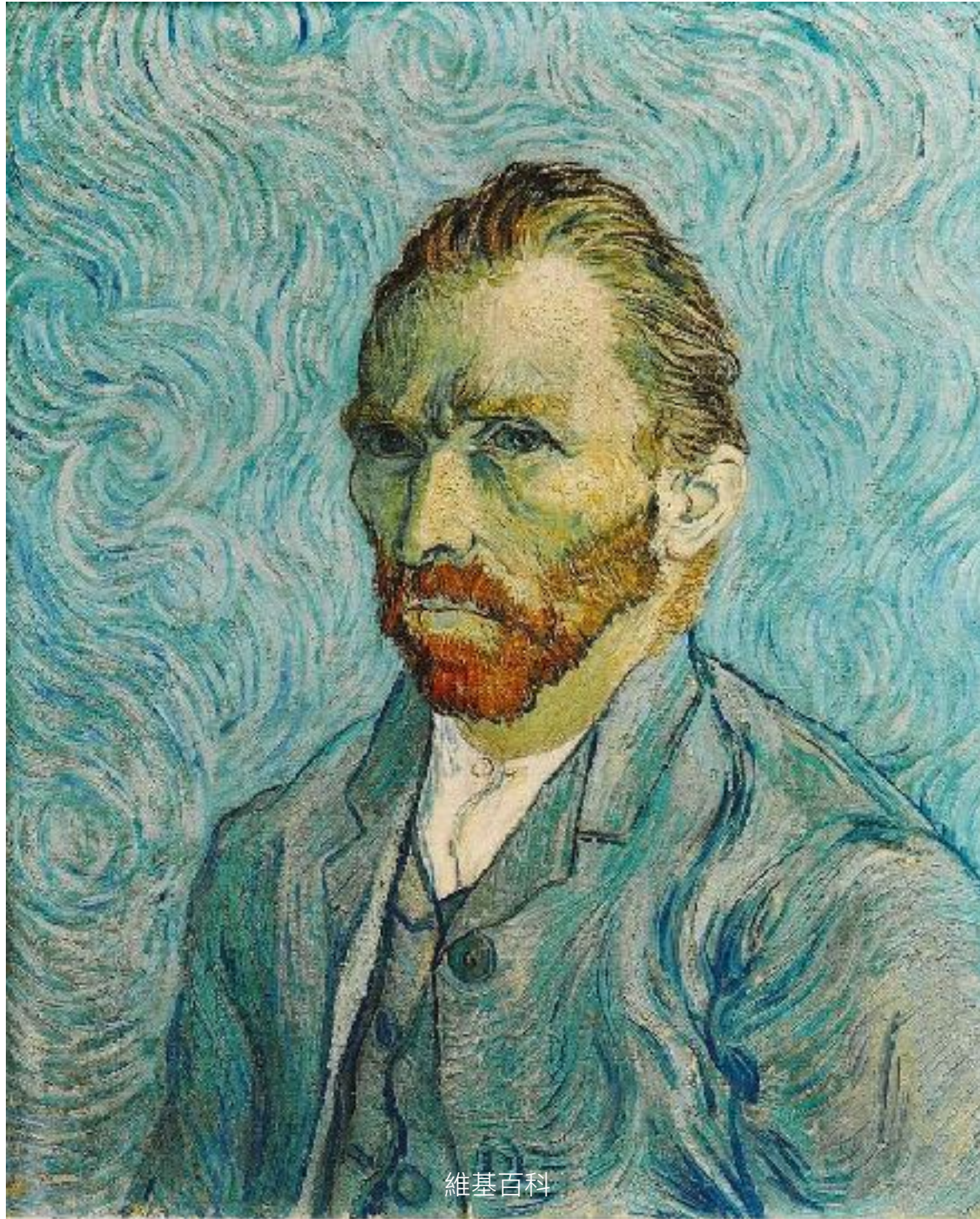
秀拉

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。

維基百科

梵谷 / 吃馬鈴薯的人 / 油畫 / 1885

梵谷 / 餐前的感恩禱告 / 素描 / 1882-3

http://openpaper.nat.gov.tw/epaper/open/101/in_03d.htm

塞尚

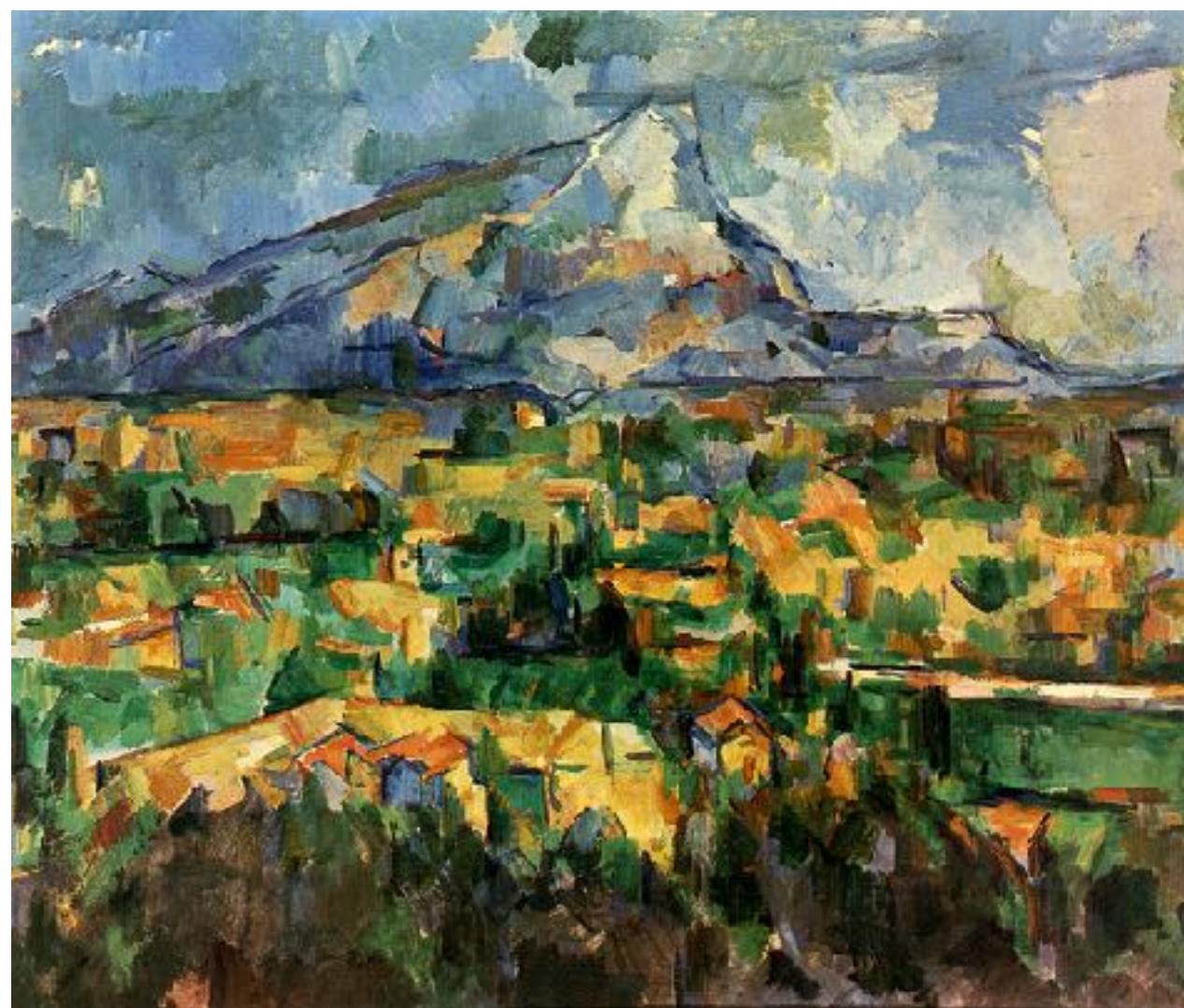

法 / 塞尚 (Paul Cézanne, 1839-1906)，父親為銀行家，生活不虞匱乏。曾參加過第一屆印象派畫展 (1874)，其風格則歸為後印象派。塞尚認為「線不存在，明暗也不存在，只存在色彩之間的對比」，塞尚理性的繪畫主觀概念，及三原形理論：「所有物體都可還原成球形、圓柱、圓錐」，全面解放了20世紀藝術的發展，被尊為「現代繪畫之父」，並影響了日後的立體主義。

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

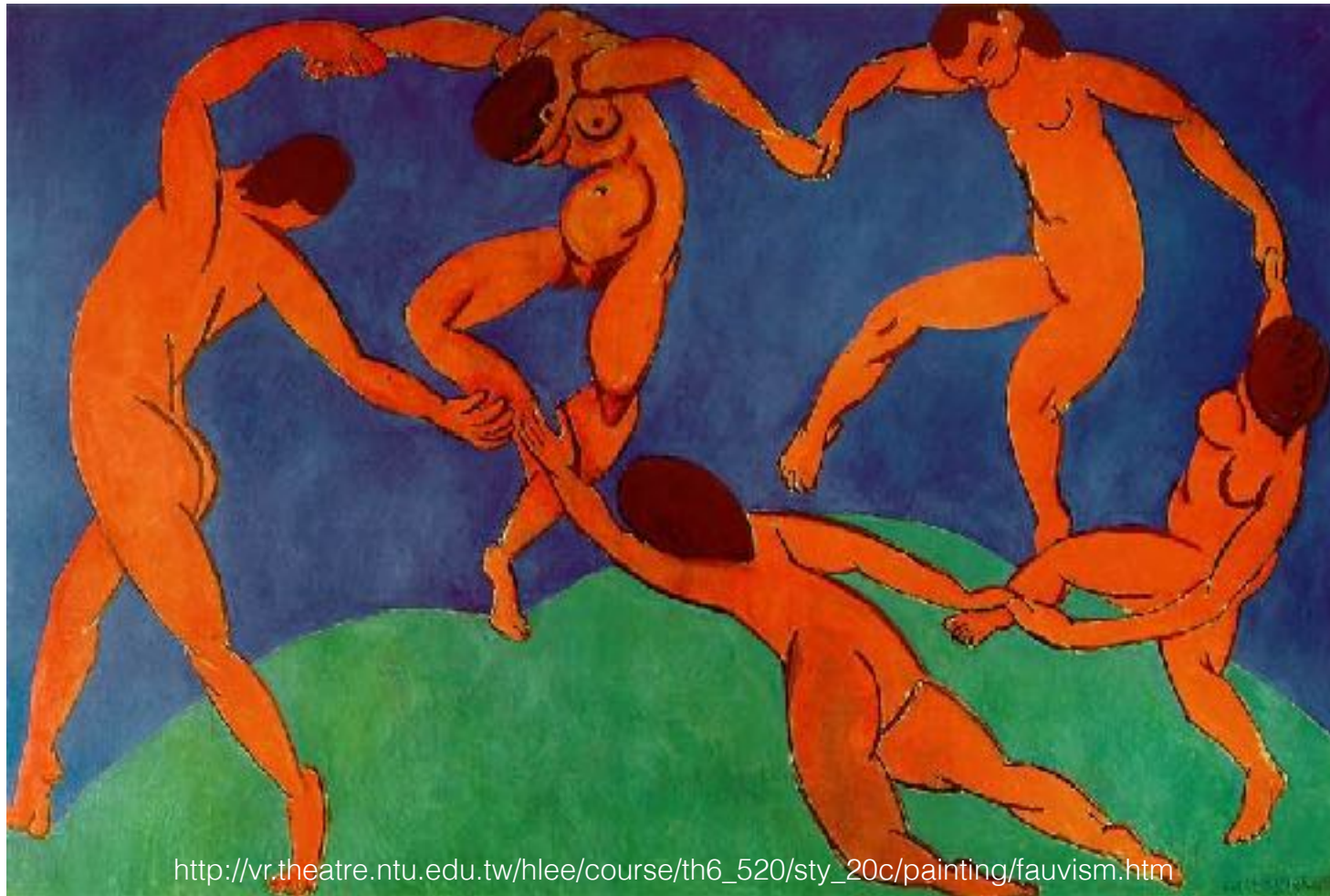
- 影響日後表現主義的印象派畫家是？
①梵谷 ②莫內 ③高更 ④塞尚
- 影響日後野獸派，及各式原始主義和象徵主義藝術的印象派畫家是？
①梵谷 ②莫內 ③高更 ④塞尚
- 被尊為「現代繪畫之父」，並影響了日後的立體主義的印象派畫家是？
①梵谷 ②莫內 ③高更 ④塞尚

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。

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)

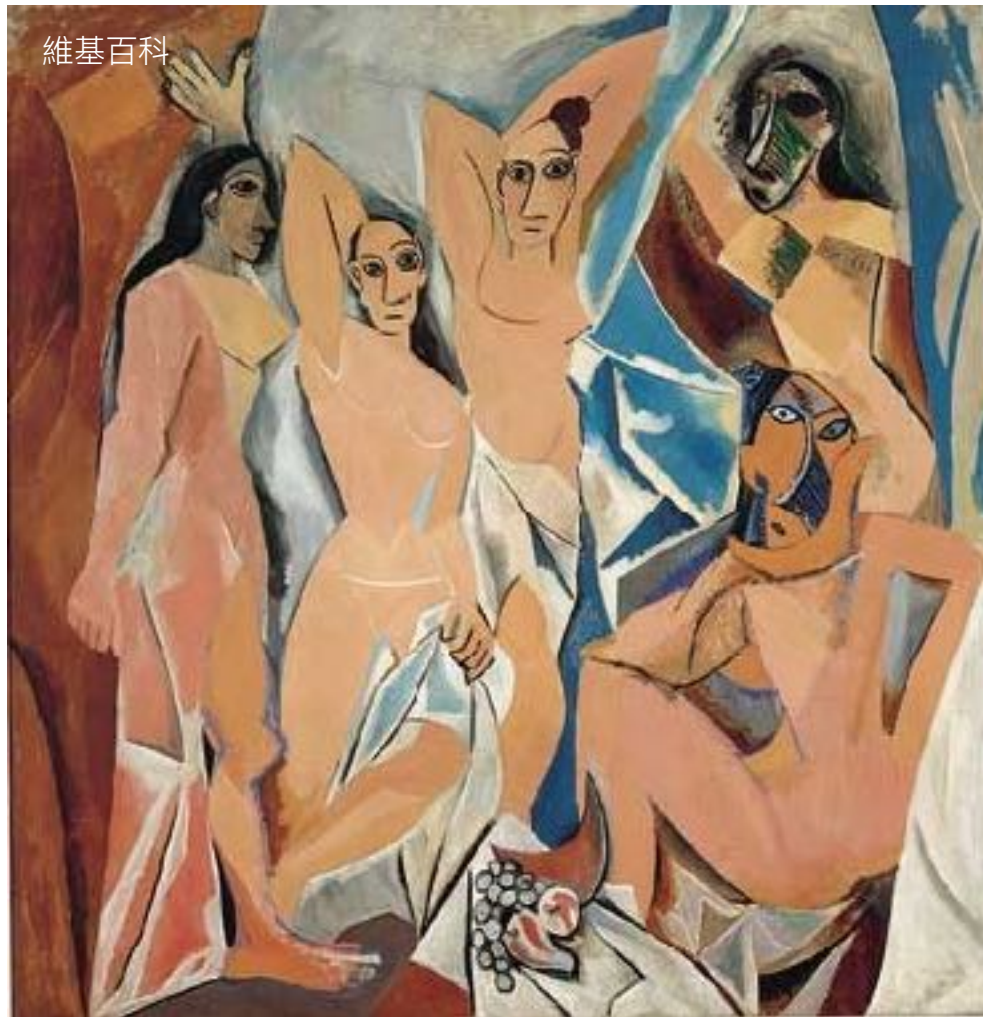
受原始雕刻及塞尚之影響，呈現多視點表現。

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 Femmes d'Alger
畢卡索 / 油畫 / 1911

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

（Avignon）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。

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

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

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

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。

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？

杜象 / 噴泉 / 現成物 / 1917原作

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

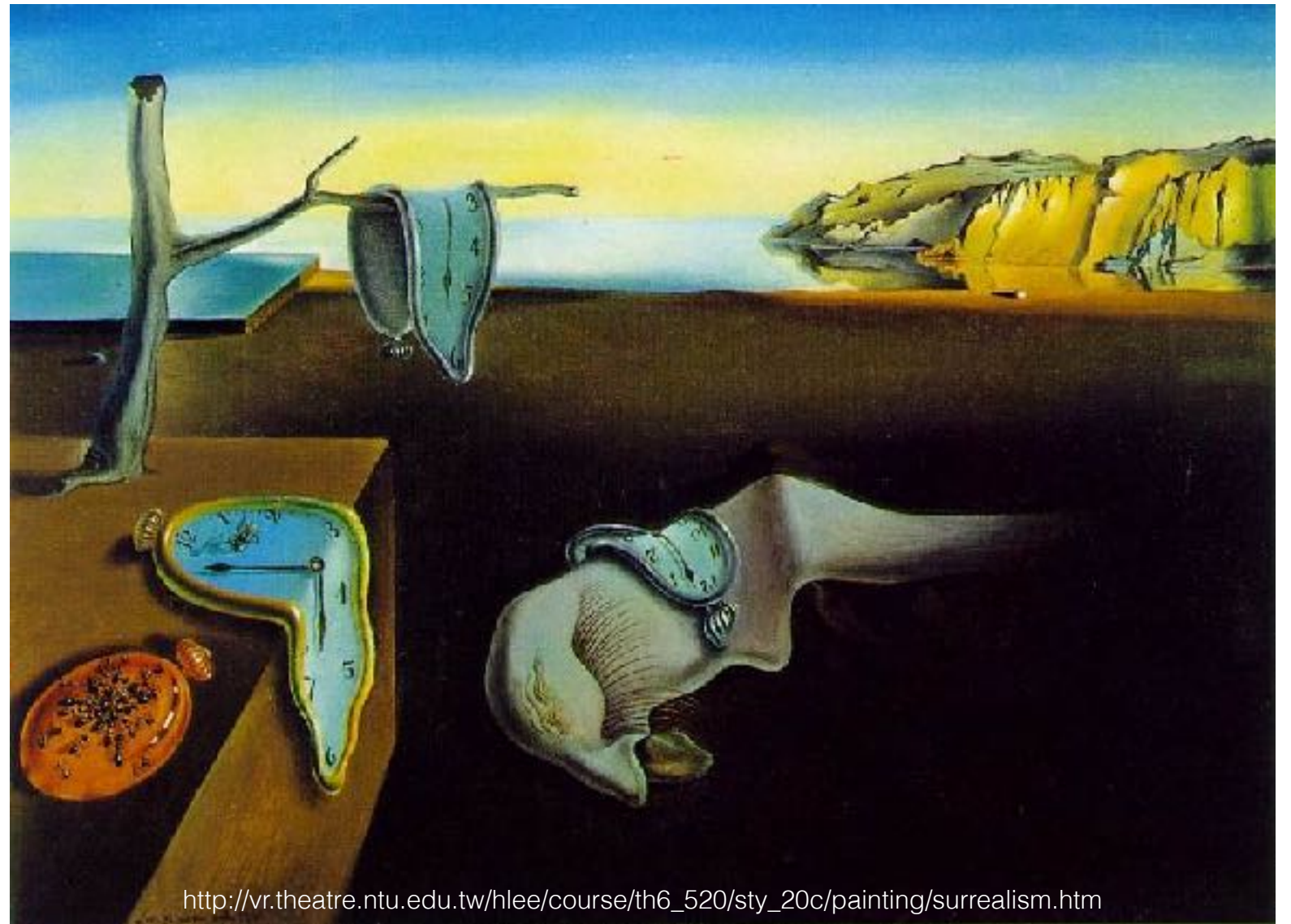
超現實主義（Surrealism），原本是1924年由法國開始的一個文學運動，法國詩人布列東（André Breton，1896-1966）就讀於巴黎大學醫學院時，受到奧地利心理學家弗洛伊德（Sigmund Freud 1856-1939）的影響，1924年發表了《超現實主義宣言》，主張自由的想象，擺脫傳統美學束縛，將夢境與潛意識，創造出一種新的現實。1920-1930年間，超現實主義成為歐洲藝術界的主流，影響範圍包括繪畫、雕刻、戲劇、電影等方面。

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

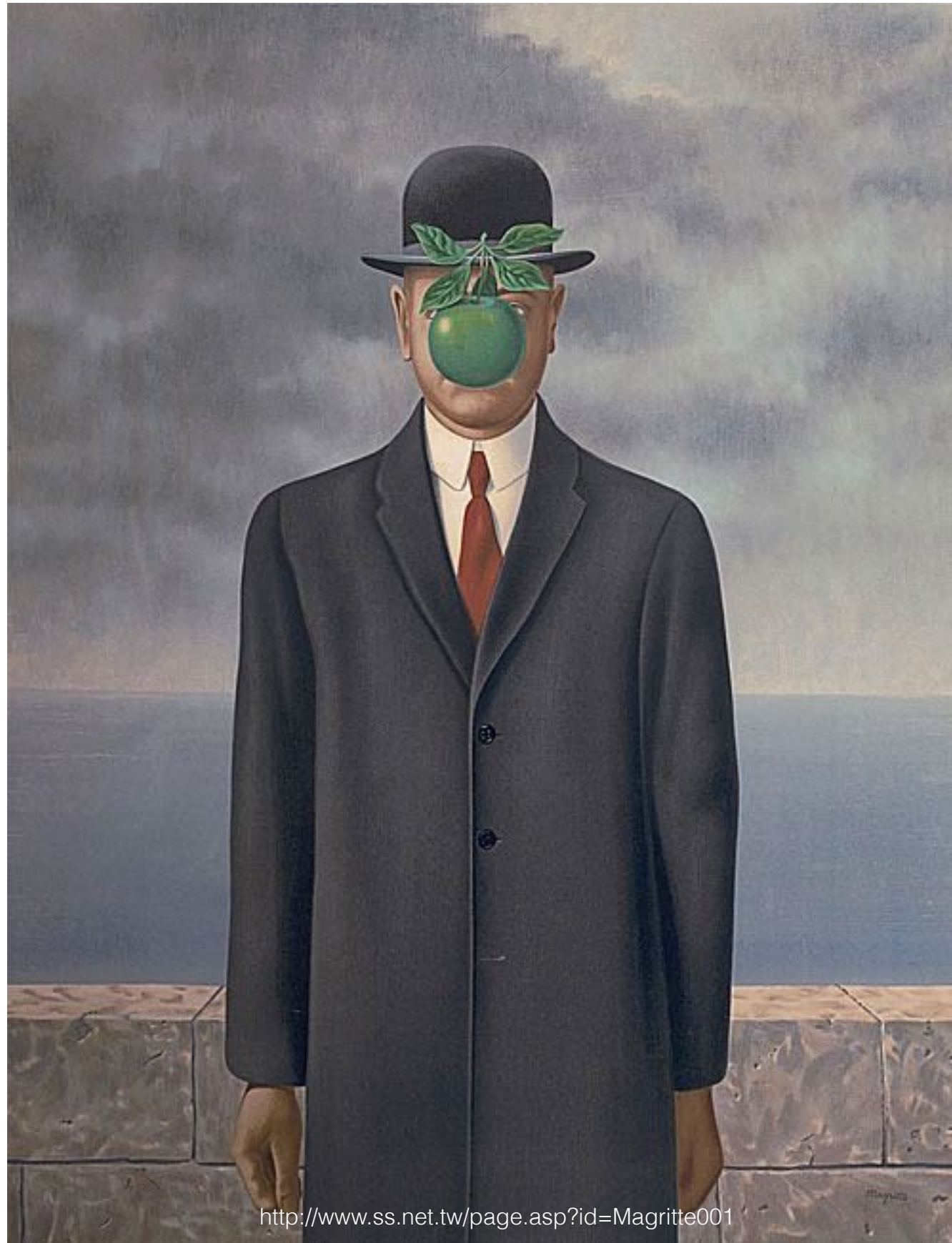
<http://www.youhuas.com/Artist/huajia14.html>

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)

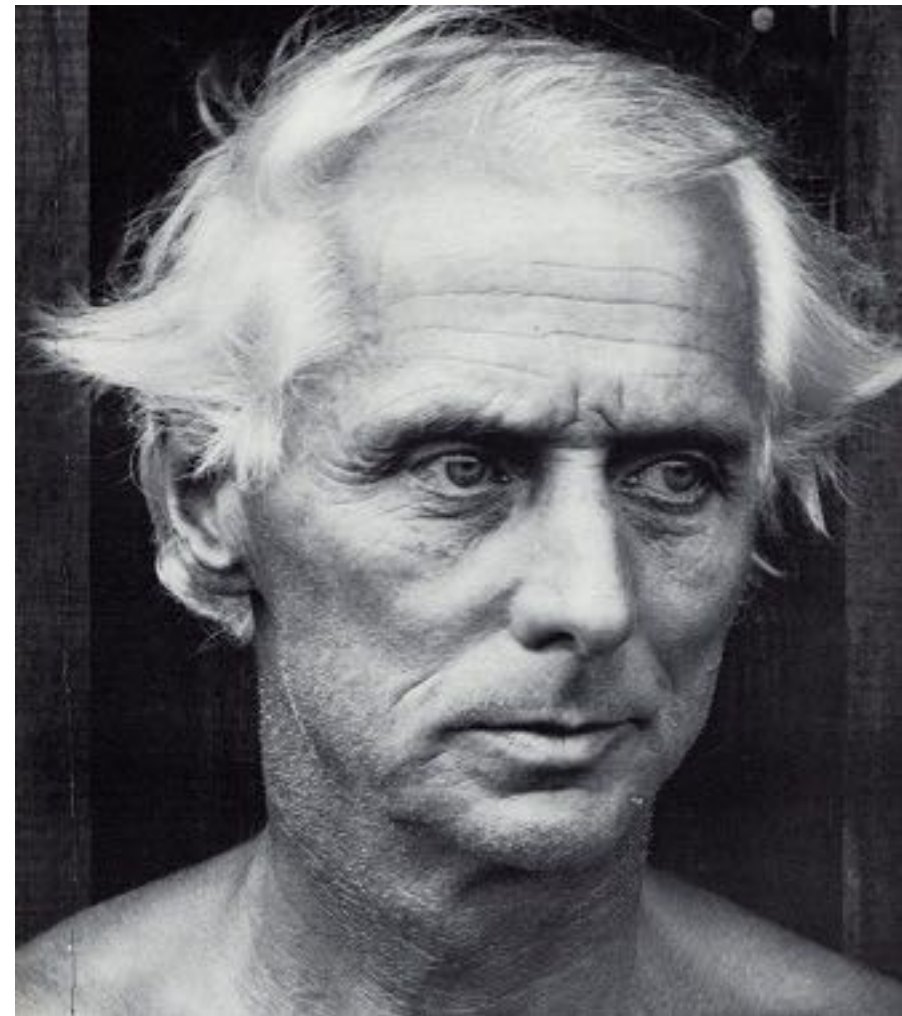
馬格利特

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

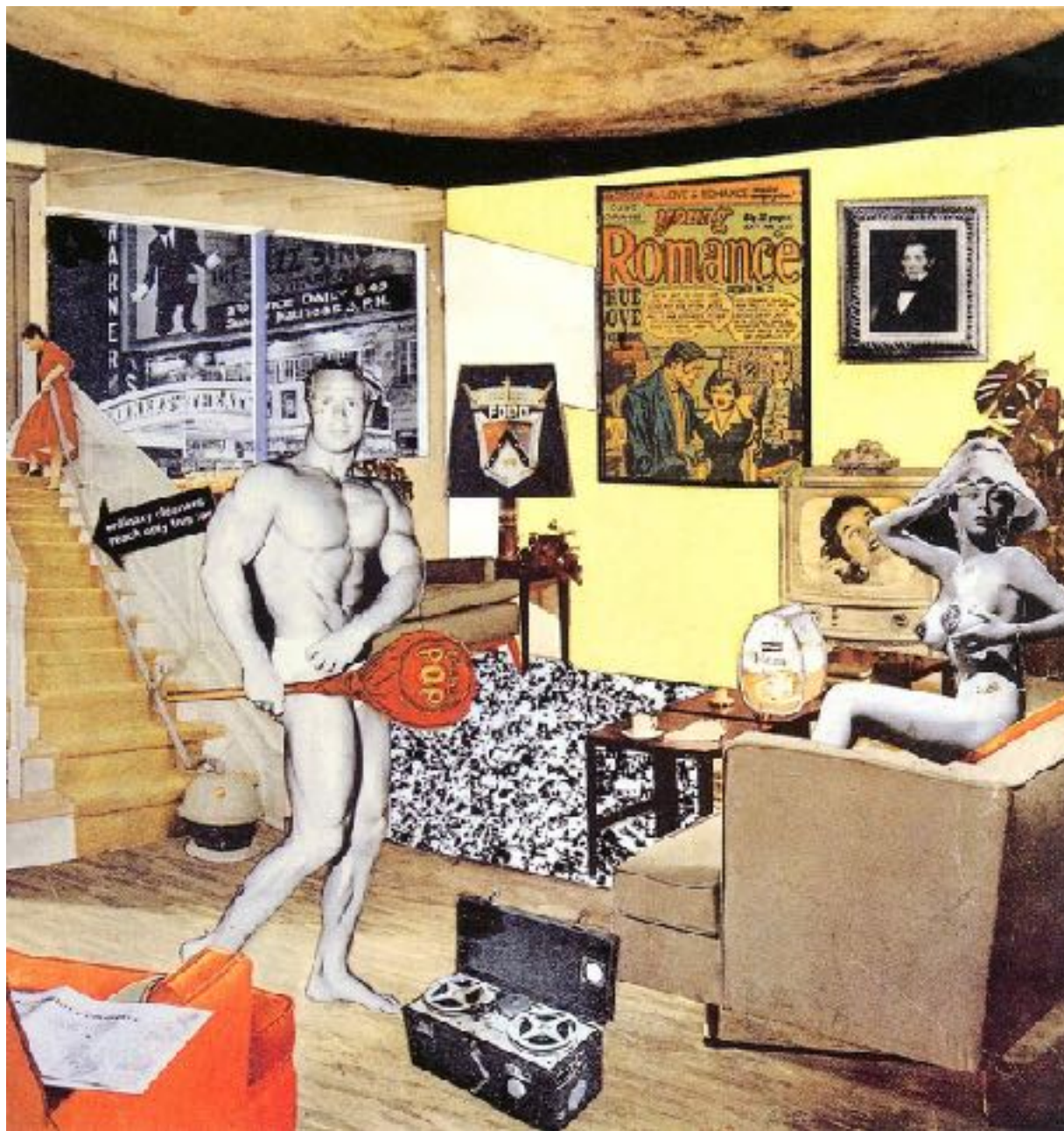
Loplop介紹一位少女 / 複合媒材・拼貼 / 1930
恩斯特 (Max Ernst, 1891-1976)

恩斯特

普普藝術

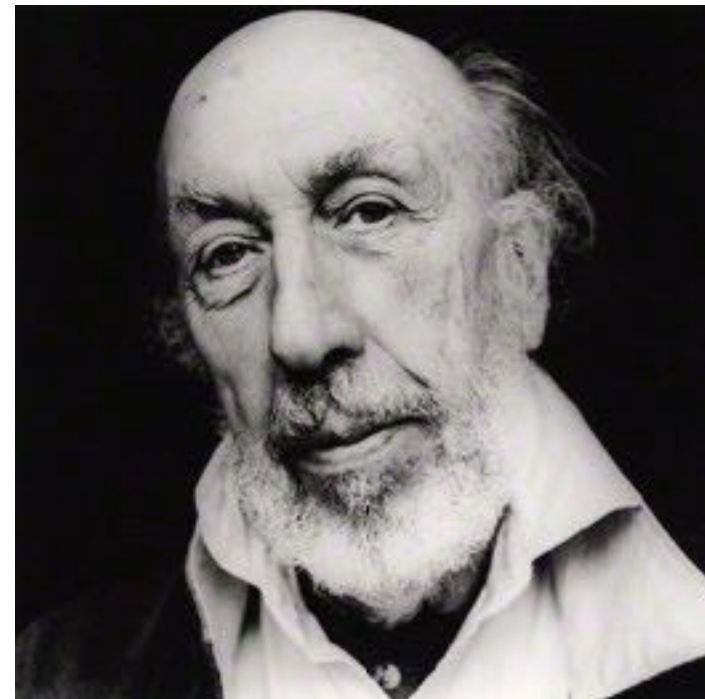
普普（波普）藝術（POP / Popular Art）一詞，1954 由英國藝術家阿羅威（Lawrence Allowey，1926-1990）率先使用，1962 年阿羅威再加以定義為，利用大眾影像為內容的藝術家創作。初期又有「新達達」、「大眾寫實」、「新寫實」等名稱。普普藝術家常把大量製造的日常生活用品，與傳統理想的藝術形式，視為同等重要。

<https://aimeesweetparadise.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>

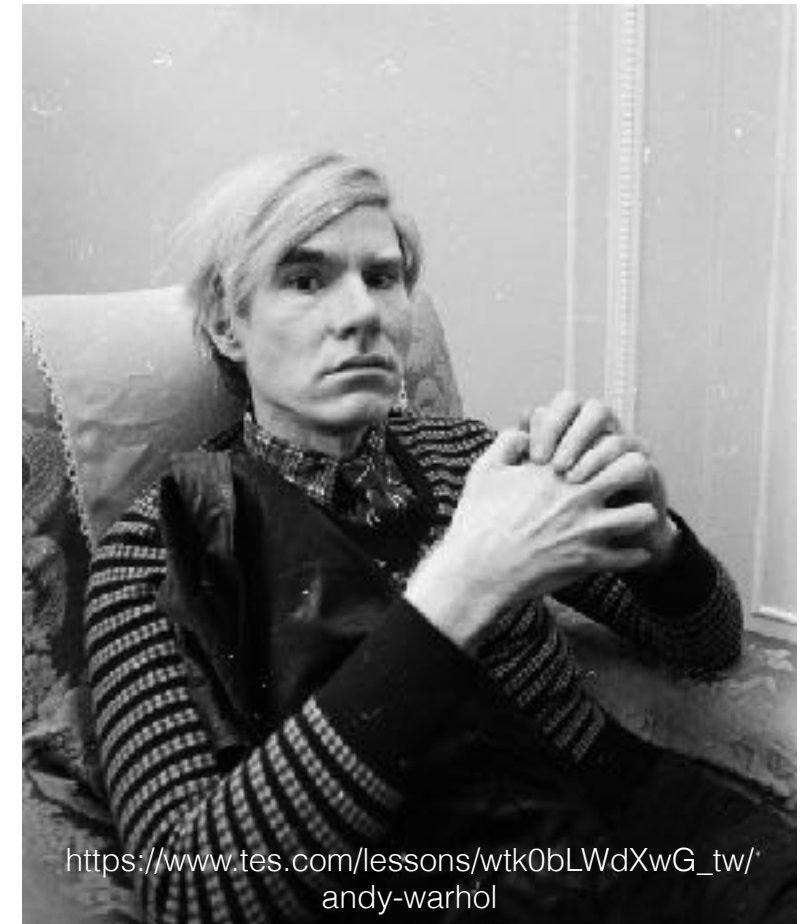
天花板是以月球表面的照片拼貼而成。樓梯上一位女僕正以吸塵器掃地，沙發上躺著一個裸女，牆壁上同時貼有一張古典肖像畫和一張現代海報貼，還有電視機、錄音機等現代家具，中間站了一位健美先生，手拿一支貼有「POP」字樣的棒棒糖，因此有人曾以為這是普普藝術名稱的由來。

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

https://www.tes.com/lessons/wtk0bLWdXwG_tw/andy-warhol

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

空間主義

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

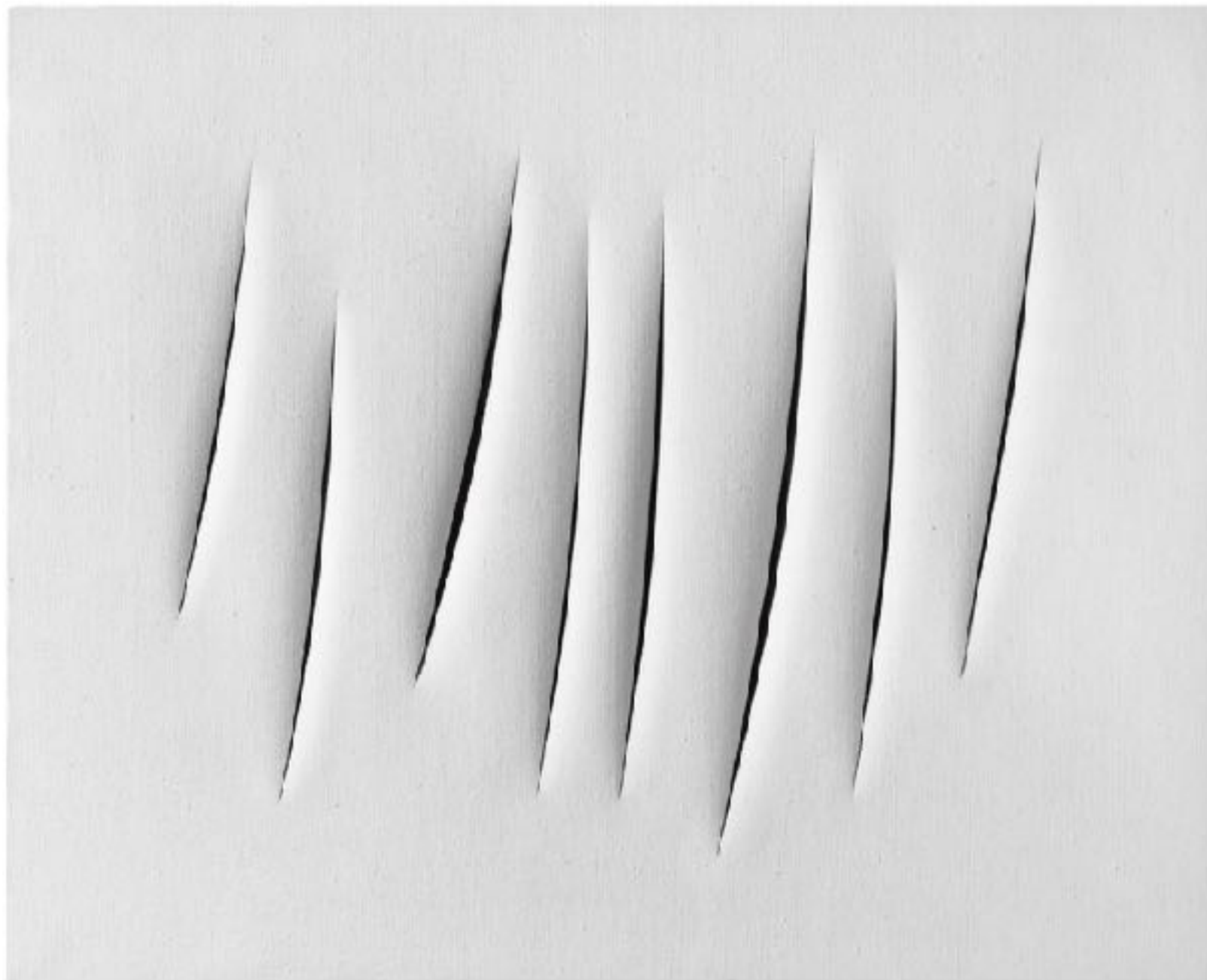
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucio_Fontana

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

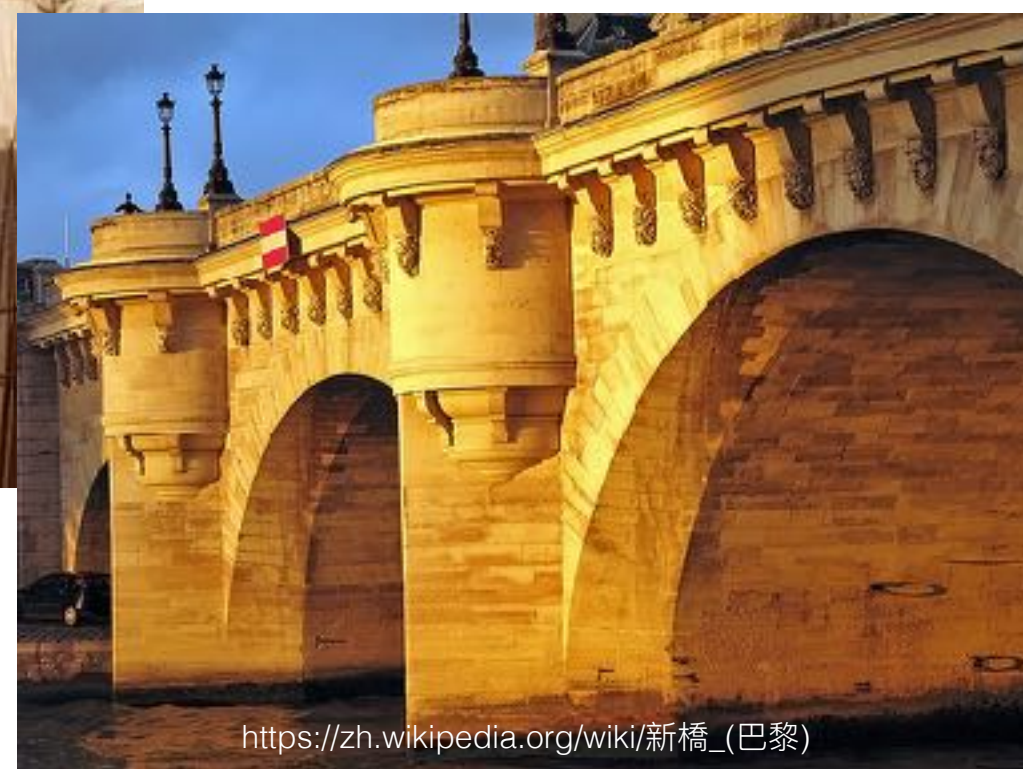
<http://christojeanneclaude.net>

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

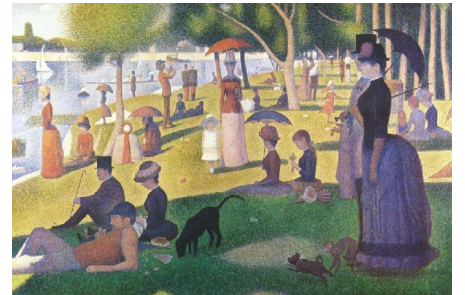
③

④

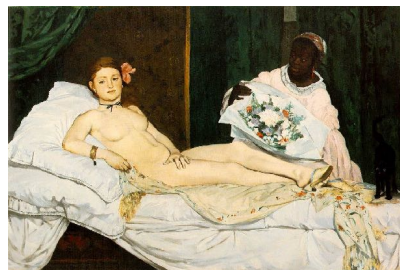
⑤

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

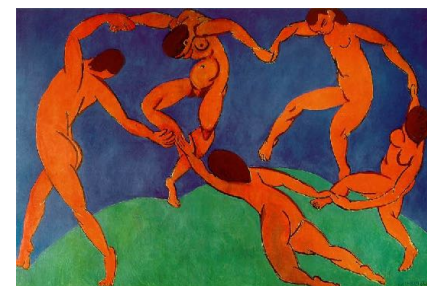
⑥

⑦

⑧

⑨

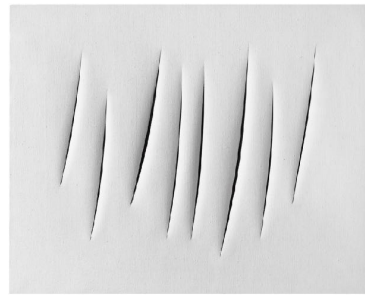
⑩

答案

①

②

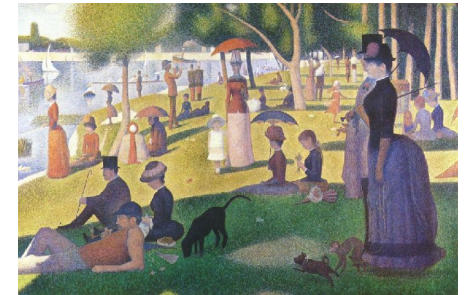
③

④

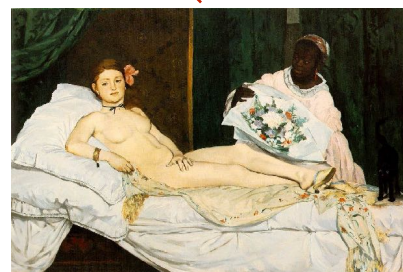
⑤

a.莫内 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

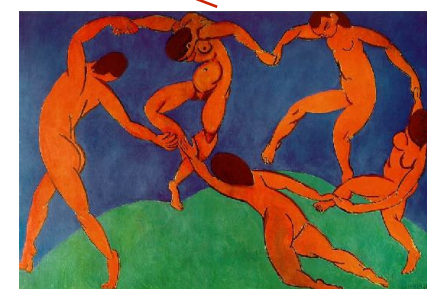
⑥

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（Benedetto 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）

<https://zh.wikipedia.org/wiki/小野洋子>

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。」

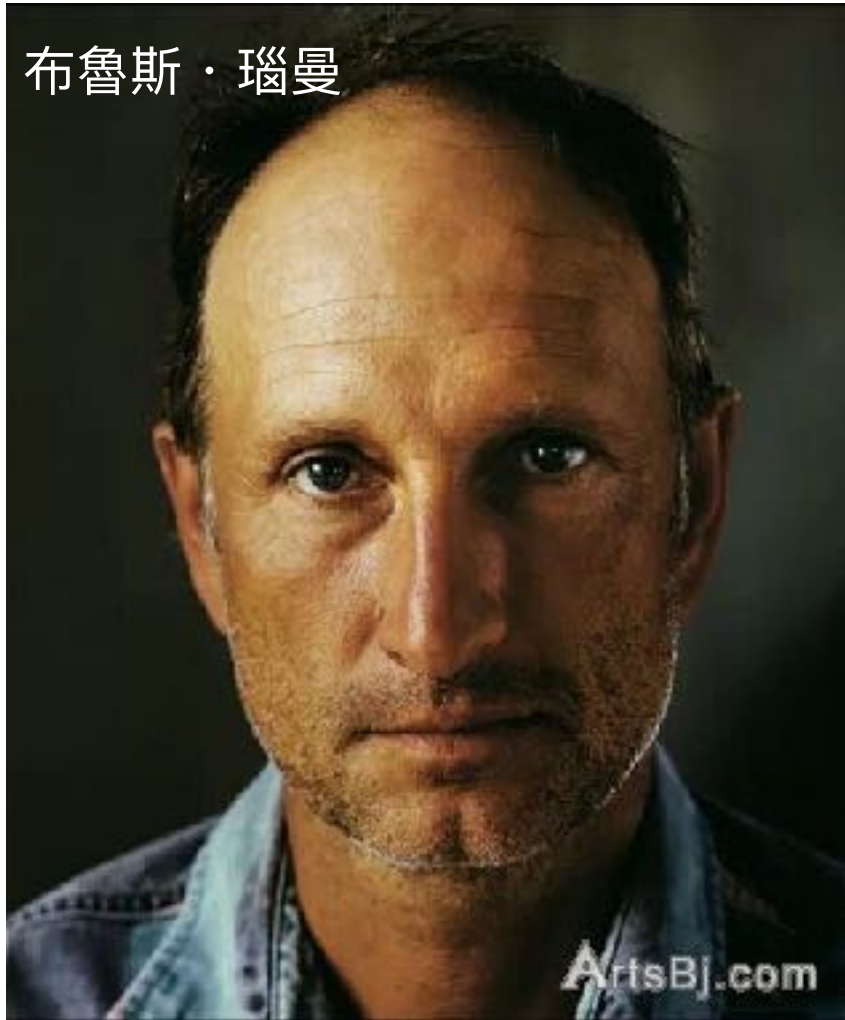
CutPiece / 小野洋子 / 1965 / 紐約 / 卡耐基音樂廳

影片播放 <https://www.youtube.com/watch?v=IYJ3dPwa2tI>

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。

布魯斯·瑙曼

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。」

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=EUhHTP5Jhlg>

TED / 2011，JR許下了大膽的願望：用藝術去顛覆世界

現代vs.當代

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.flickrriver.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

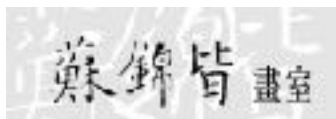
皇冠噴泉 (Crown Fountain)

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>