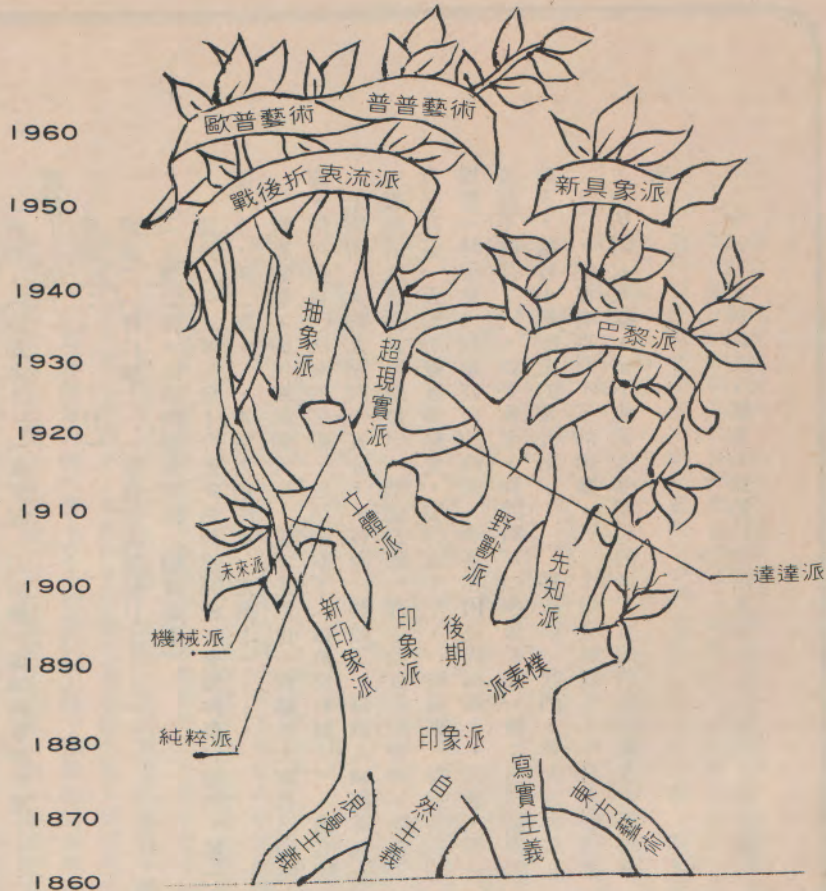

每一件美學作品，是必代表一個時間；每一件藝術作品，是必具體地表現出唯實和唯心的境界。我們生存的世界，自不同人的眼中看來，各有各人看到的境界，畫家的任務就是美化我們的觀感，刻劃出時代留下的痕跡。

在一個以工科為主的學校裏，一切都充滿了嚴謹的數理推導與分析，因此我們最感困擾的就是層層定理原則的束縛，在一切極度規則性的牽引下我們也就愈讀愈煩了，無可諱言的在文學、音樂、藝術方面交大是塊完整的沙漠，沒有源流，沒有綠洲，但是我想總有不少人希望在沙漠上走累了找片綠蔭歇歇腿吧，因此敝人才不揣淺陋借交青一角為同好略作拋磚引玉之能，也希望能借此

— Juan Gris —

歐美近代美術樹木式系譜圖 圖(一)

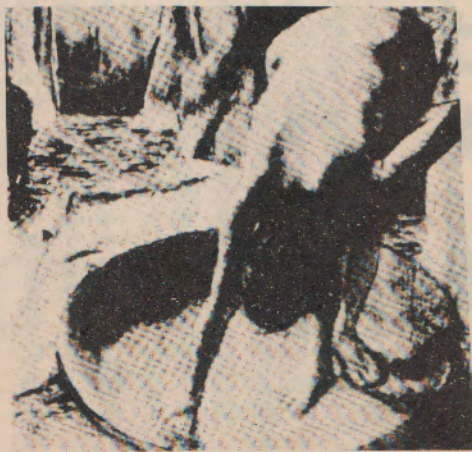
披露另一個豐碩的世界。

打開一部厚實的西洋美術史，第一個令人興奮的感覺是原來西方人歷代從事藝術工作者其創作之豐並不亞於唐宋以來先賢所留給我們的文化遺產，它是多彩而有系統的。西洋美術史大體上可分為三個時期，早期的西洋美術是在文藝復興時代，作品的題材多以謳歌神的莊嚴偉大為主，或以傳述神的史蹟故事為內容，而自文藝復興以後到十九世紀初期由於人權的伸張，人的地位日顯重要，是為肖像畫時代，一則人的形態得以借繪事而流傳不朽，再則畫家也有了工作的目標，然就在十九世紀初期由於照像術的發明與改進，這是給肖像畫的一記重錘，使肖像畫的存在價值頓時減低，起而代之的便是印象主義的萌發

從印象派繪畫

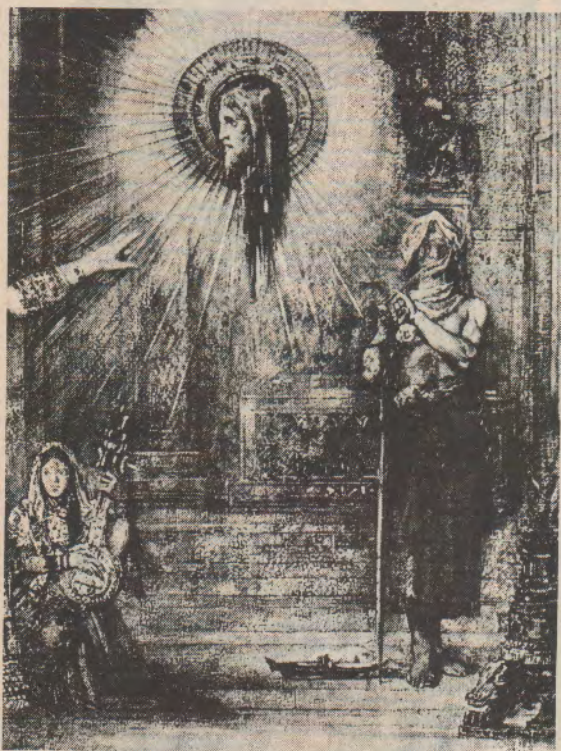
說起

劉麟

這是西洋美術的轉捩，在創作思想上影響後世至巨，這也是我想在此介紹的重點所在，從一八六〇年以後一個嶄新的創造性的西洋現代美術史的序幕以無比的熱情與活力向前推進展開。圖(一)是一張西洋近百年來的樹木系圖表，循此圖表的延展我們可以很清楚的看到從一八六〇年以來派系的變遷，有助於我們對西洋美術的了解。

一八六三年當馬奈的「草地上的午餐」被傳統的寫實主義所抨擊時，一羣少壯派的畫家遂憤而舉行了聞名的「落選者展覽會」，與會者如莫內、德加斯、雷諾爾之流他們以馬奈為首極力主張拋棄傳統的忠實描繪，因為他們認為藝術貴在主觀的創作表達，而非僅是客觀的傳達外界的形象而已，因此他們強調光與色的表現，強調光賦予一外景物體的感受而不在乎輪廓的準確清晰與否，此為早期的印象派作風。至一八八六年後由於秀拉引用光學理論將物象以小點原色描繪而出而誕生了所謂的「點描派」亦即「新印象派」亦謂之「分割派」，此派的特色乃因其畫面皆以小點原色並列而成無色彩混合（正如彩色電視的加色法原理）因此保有原色的彩度與明度而使得畫面有鮮明生動的感覺，只可惜這種畫法的嘗試在當時並沒有產生多大的影響力便沒落了。新印象派在美術史上只是一分支而已（見圖）而其主流仍應歸於後期印象派，談到後期印象派它可以說是現代美術史的發源地，其代表畫家為塞尚、梵谷、高更這三位。塞尚人稱「現代繪畫之父」其繪畫理論與觀念正是激發了後來立體主義的思潮。梵

谷我想是大家比較熟悉的一位畫家，唐、麥考林的那首 VINCENT 正是讚美他和他那幅代表作「星夜」，他喜用火焰般熱情的筆觸強烈的表現出他對人生的喜悅，一九〇五年的野獸派便承襲了，梵谷強有力的主觀表現，而使現代藝術的另一支主脈得以延展。其次讓我們看看高更對後世的影響力若何，一八八五年象徵派的新文藝運動以及一八九〇年的先知派的萌發，都是受了高更作品的衝激，也可以說是以高更為首的統合主義的延續，總之由於後期印象派這三位畫家的引導使得現代繪畫達到狂熱的高潮，許多新穎突出的流派也相繼而生。

在十九世紀末二十世紀初葉法國藝術界流派林立，代表作家更是不勝枚舉，若想把短短的數頁篇幅而能對各家有詳盡的介紹是不可能的，因此只有將幾個重要的，影響較鉅的派系，濃縮後作一概括性的敘述。

樹系表的最右一支是先知派，又稱那比士派，早在一八八六年高更在龐達凡時期創出了統合主義，當時以高更為中心的一羣畫家堅決以為一件創作應注重作品內容感情的融入與表現而無須在線條或色彩方面加以修飾，且色彩與外形力求單純、均衡，其着色所採用的色面平塗法是深受東方套色版畫與鑲嵌藝術的影響。到一八八九年這羣畫家才在一個詩人的命名下正式採用「先知派」來代表他們的畫風，其代表畫家有托尼、塞魯斯爾、波那爾等，不過此派日後的發展不大，便逐漸沒落了。其次談到的便是早夭但却對現代美術有極大衝擊力的「野獸派」，提起野獸派沒有人不知其代表性人物馬諦斯，雖然有衛道之士咒之為「馬蹄死」，但是不可否認的在馬諦斯、德朗、盧奧、甫拉曼克等的作品中我們可以看到梵谷的火焰又重新燃燒了起來，他們是一羣學院派的背叛者，用強烈的原色堆積加以簡單的活潑線條，以純粹的主觀表現去變形外在物體而達到他們突破的效果。可惜由於各家的畫風各自獨立，因此野獸派從一九〇五年起，僅短短的三年便告壽終了。其中特別值得一提的是個人最為欣賞的畫家便是以表現悲慘世界為主的宗教畫家盧奧，他那慣用的粗實黑線條不知繪出了多少人間悲憤與空茫，他以一個殉道者的熱忱在對世人發出沉默的抗言。

一個最令人矚目且在現代美術中扮着主角的畫派莫過於立體派的觀念，這個觀念可以說是從塞尚的一句名言脫胎而來，塞尚以為自然界的一切物象皆可由球形、圓錐形、圓筒形等表現出來，因此所謂立體派的理論即是當一個畫家接受了外在物象的刺激以後，將其分析並融入自己的觀念然後以單純的幾何圖形予以重新組合表現出一種內在的寫實。立體派的特點它是以若干不同觀點所

構成的多面式的繪畫，因此才有兩隻眼睛生在同一側面的美女，有曲扯得不成人體。立體派略可分為三個時期：一為初期立體派，再則為科學的立體主義，至第三時期轉而為思考的立體派，此時立體派開始分歧，形成兩派，一為寫實的立體主義，另一派則為抽象的立體主義，到了一九一八年的分歧更多當然支派的產生也成了必然的現象，諸如歐爾飛派，機械派與純粹派等，因篇幅關係無法在此贅述，但是立體派の影響却是不容忽視的，義大利的未來派，德國颯派，甚至現代雕塑、建築、工藝等無不受其波及。

在此我要另闢一章介紹的就是義大利的未來派，它是一個二十世紀都市文明的產物也是一個具有濃厚政治色彩的運動，他們讚美戰爭極力支持義大利對奧國的宣戰，是個偏激的愛國主義，未來派主要是謳歌人類文明，宣揚機械的運動與速度的動態美，因此他們的理論是將物象未來的動態以重複的形象表現於畫面，顯示出時間與動態物體的關係。這一派的代表作家是個英才早逝的青年——包曲尼，他是受了發表未來主義宣言的馬里奈諦影響以後期印象派的點描法表現於其作品中，人稱「未來派的王子」，却不幸於一九一六年因墜馬而不治夭折，未來派也因後繼無人而遁形了。

繼達達主義後法國誕生了另一支現代美術主流，也就是時常令人感到困惑、感到疑慮、夢幻式的、非理性的超現實主義，他們是想探求人類心靈深處，而創出一種夢與潛意識的表達方式，他們不受美學、理性與倫理的束縛純然是基於一個構成原理——「衝動」，其代表作家有如米羅、艾倫斯特等。近代的

美術實即以超現實主義與抽象主義為主流。

西方的藝術由古典到印象轉而至立體派由其演變過程看來抽象派的誕生是必然的，因為當傳統的自然主義不足以表達一個作家思考創作的領域時轉求之於抽象藝術正是作家們最需要的途徑，抽象主義的發生有兩個主要源流，一是以塞尚的繪畫理論為出發點，經立體派的發揚擴張，而發展成一個幾何學的、構成的、合理的抽象主義運動；另一源流是導自高更的理論，經由馬諦斯的野獸派而以康丁斯基的表現派抽象主義為依歸。前者的特色是屬於知性的構成的、幾何的、其觀念是屬於古典式的，而後者的傾向則是相對的偏於感性的、直觀的、有機的、非合理且帶有浪漫色彩的。自從繪畫脫離了「再現」的觀念後，或者說這種非形象的藝術發展以來，自然形象已逐漸不為畫家們所重視，轉而代之的是意念與想像力的表現，不過抽象繪畫之所以為抽象繪畫其要素經分析後略可分為十一點：(1)立體、(2)渦卷、(3)圓、(4)圓筒、(5)橢圓、(6)垂線、水平線、(7)矩形、(8)三角形另有有機的抽象、(9)空虛、(10)不定型，這些要素中有些是屬於感性的，有些則屬於知性的感性的代表作家為康丁斯基，知性的則為

包曲尼的早期作品 景

蒙德利安。其實抽象畫派並非一單一派別，而是包括了很多的流派，諸如表現派、未來派、新造形派等皆與抽象主義有密不可分的關係，二次大戰以後抽象主義的繪畫思潮建立起了二十世紀的新的美學觀，我們或可以一句話來表示出抽象主義的特質，寫實畫家是將物象以具象的方式傳達，而在觀賞者的心中產生印象，至於抽象畫家則是對物象以印象的方式表達，而使觀者能在心中產生具象，這也就是抽象主義的主要觀念所在了。

介紹了這些個西洋美術的主要支流以後我想我們對現代美術的發展及其源流已經有了一個粗略的輪廓了，而還有兩個近年來頗受重視的美術運動也必須在這裏一提的就是所謂的普普與歐普藝術。所謂普普藝術 (POP ART) 其名稱來源是由於普普藝術的對象是大眾化 (POPULAR) 的關係其作品的特性是除了大眾化之外必須是片刻的，大量製作的，年輕的、性的、迷惑人的，商

立體派 彈琴的少女畢卡索1910

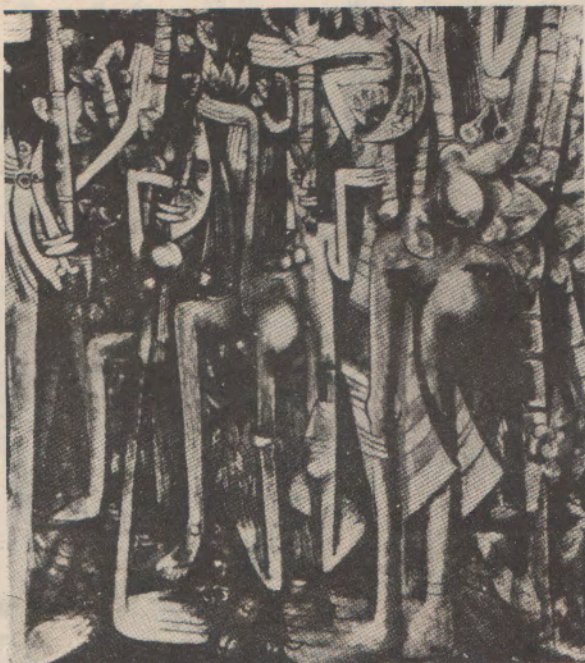
業性的，由於此類作品中常有剪貼的手法故亦有人稱之為剪貼藝術。至於歐普藝術 (OP ART) 其原意為光學藝術 (OPTICAL ART) 也就是將一有一定秩序變化的物象引用到繪畫上使人類視覺產生一種錯覺的效果，歐普畫家們非常輕蔑抽象主義與主情主義，他們創作時是完全摒棄了人類的感情，他們是純粹以色彩學的原理並依據人眼對顏色的反應而期望達到他們的表現慾望，其著名的代表作家如艾伯斯，瓦沙雷等。雖然普普與歐普在批評家筆下各有毀譽，但是他們對建築、裝璜、美工設計方面的啓示却是不容忽視的。

簡略的把近百年來的西洋美術的大家譜其淵源興衰，與影響等都做了一個扼要的說明，當然有太多的作品，太多的作家待我們去了解去欣賞去學習，而不是忽忽數言可道盡其詳的。畢卡索說：「藝術就是具體化了的謊言。」又說：「從事美術的人，大都是很高明的騙子。」雖然這是句諷言，不過我想這更

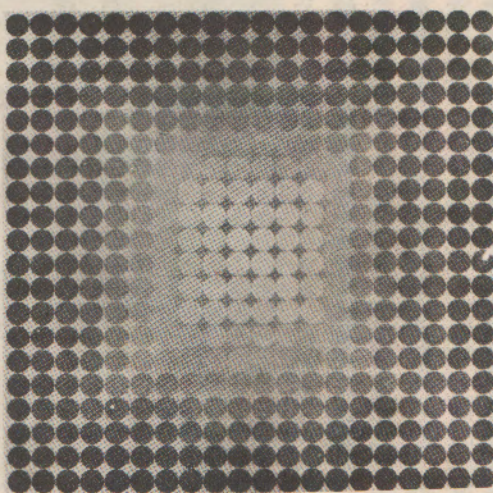
可以提醒我們應該以什麼樣的眼光去批評去鑑賞藝術，當然在欣賞以前我們對於一個作家應該有一定程度上的瞭解，對藝術在人類精神生活上的地位與價值應該有個度量，一個畫家他的作品不一定大衆化，也不一定人人可以接受，而我們所應該尊重的大概就是藝術家的那種創作的慾念，以及他們對生命所執持的

藍姆 原始林 1943

超現實主義

瓦查雷 作品 1965 歐普藝術

忠實信念，其實我們在未知的坎坷路途中，不正也是表現出我們創作天份的時候嗎？我們所應掌握的是原則與信念，而非盲從和無目標，因篇幅所限，唯從簡擇而述，願同好共鑒之。