

下樓梯的裸婦
(Nude descending a stair case)

— 前 言 —

油畫是西洋美術中最重要的一種形式。古往今來重要的作品都是油畫，不管繪畫派別的差異如何，其主要表現的方式却從來沒有離開過油畫。製作好的油畫可以保存得很久。自從凡愛克兄弟（Hubert van Eyck 1370 ~ 1426 and Jan van Eyck 1385 ~ 1441）發明油繪原料到現在，雖然已經有五百多年之久，但是由於他們偉大的發明，使油畫歷久不變，因此在二十世紀的今天，我們還可以看到許多寶貴的名畫，使我們對西洋美術的進展過程有一清晰的觀念。

就以西畫史的演變來看，我們可以把法國大革命（1789年）為界限分為兩大領域。在這時期以前的畫家，他們的工作不是隸屬於宗教便是貴族，他們不是畫壁畫裝飾教堂，就是從事貴族肖像的製作。在這種環境下，什麼人敢畫出一些違反宗教、風俗或奇形怪狀的畫，敢把國王或王妃的臉孔給於變形（deformation），說是如此才有藝術價值

簡 介
近 西 美 術
代 洋 術

藍德輝

（of Art），這豈不是拿自己的生命來開玩笑，因此毫無疑問地，他們的作品受了極大的約束。這種情形在我國就比較少見，因為國畫畫家大多從事於山水，仕女，而很少作肖像畫，似乎比較自由些。一直到法國大革命，貴族階級被推翻，由平民階級取代，經過一段不算短的過渡時期後，平民也能過着如貴族一樣的生活，家裡也想掛些畫，因此畫的購買對象漸漸地由貴族轉移到平民，所以西洋美術就進入了另一個完全不同的領域。這個時期的畫家可以根據自己的理想，理論作畫，由於理想和理論的不同，漸漸形成許多派別，因此有印象派，那比派，象徵派，野獸派，表現派，立體派，未來派，抽象派等等不同的形成。

— 印象畫是寫實的一

什麼叫做「印象派」(Impressionism)？「印象派」三字在目前常被人誤解，好像就意味着「莫明其妙」，「胡來」，「亂搞」。因此我們時

常可以聽到一些人指着現代繪畫高聲直說：「這是印象派，我們看不懂」。更有些人遇到自己不懂的事就說：「真是莫明其妙，簡直就像印象畫」。其實那些人可能做梦也沒有想到，真正的印象畫，不但是具象畫，而且是非常寫實的，幾乎可以說，任何人都可看出畫面上所畫的是什麼東西。

印象派畫家不是專憑印象 (impressions) 作畫的，就像野獸派畫家不是專畫野獸一樣。談起印象派，我們應該追溯到一八六三年的「落選沙龍」。當時拿破侖三世覺得在宮選後落選的許多作品也不錯，因此特別准許舉辦一次落選沙龍。在這次轟動一時的展覽中有馬奈 (Edouard Manet 1832 ~ 1883) 的「草地午餐」，由於畫風與傳統有所不同，因此引起了人們的注目。馬奈在這幅畫中，不但把戶外陽光描寫得非常精確而動人，而且這幅畫所表現的明暗變化，已沒有過去那樣黑暗，加上其題材又很接近生活的環境，所以引起了一群年青小伙子的共鳴。由於大家見解相似，自然而然集合起來，日夜討論他們的對新藝術的觀點。由於傳統畫家大部份時間逗留在畫室內 (atelier) 工作，所接觸到的光線是沒有什麼多大變化的，以致於他們主張把畫架 (easel) 抬出戶外，去描寫戶外陽光的瞬時變化。他們採用日常生活的題材，而不用傳統的題材。身兼小說家及新聞記者的左拉 (Emile Zola 1840 ~ 1902) 也是報上美術批評專欄的執筆，他認為批評家的使命，一方面是為藝術家向大眾介紹新的創作，另一方面，也要為藝術家指示創作的方向因此他很自然地為這一群青年畫家在報上大事介紹，鼓吹他們的新觀念，使人們慢慢地曉得有這些事情的存在。又利用三稜鏡，他們曉得組成太陽光有七色，陽光是他們日夜所追求的東西，自然而然地對陽光七色特別感到有興趣。組成陽光的七色中既無黑色，那麼為什麼作畫時要用到不存在的黑色呢？因此他們捨棄黑色，而採用彩色較低的暗綠色或暗藍色。又發現把許多黃色塊跟藍色塊並置可得綠色，而不一定要在調色板 (pallet) 上調好，只要靠吾人的錯覺即可。這麼一來他們所作的畫就顯得格外地明朗。因此他們所畫的樹木就可能有紫色，天空就可能有鮮艷的奶油色——這些東西對於群眾是太陌生，太新奇，使他們不能接受，所以他們處處跟印象派畫家搗亂，甚至連左拉都被迫要求撤換。

在一八六三以後的十年中，他們以這些理論所作的畫，拿到官辦沙龍中，幾乎沒一件上選，因此

莫內 (Claude Monet 1840 ~ 1926) 提議由他們自己來辦一次展覽，以表示對官展的抗議。終於在一八七四年舉行第一屆印象派畫展，由於經費問題，這次畫展並非清一色的印象派，因為參加的人愈多，大家平均的負擔就愈少。由於東西新奇，他們收費又很便宜，因此觀眾非常多。有些人看了覺得迷惑，有些人覺得憤怒，有些人覺得無聊，有些覺得滑稽；但是，他們並不覺得意外，因為他們已經聽了將近十年之久，心理早就有所準備了。在這次畫展，莫內的五幅畫中，有一幅是「印象·日出」 (Impression ~ Sunrise) 被批評家里洛 (Louis Leroy) 以「印象派展覽會」為題，大肆加以嘲諷，說他們所畫的只不過是一些毫無意義的印象而已。倒沒想到這些青年人對這些嘲諷他們的言論，不但不感到氣憤，反而覺得適當，從此以後他們就以印象派畫家自居了。畫展後，雷諾阿 (Pierre Auguste Renoir 1841 ~ 1919)、西斯里 (Alfred Sisley 1839 ~ 1899) 及莫內等三人，由於經濟拮据，不得不把自己的作品拍賣，但所得的反應跟畫展一樣，甚至喊價低到只够畫框的造價，甚至有些由畫家本人買回，以免虧蝕。到了一八七六年，舉行第二次展覽，人們更加氣憤了。群眾根本就不瞭解他們的畫，他們說為什麼好好的一個人要畫成像「屍體」一樣「難看」，為什麼把樹木塗成帶有紅色或深紫色呢？為什麼把風景畫成這麼不「自然」，這麼不「調和」呢？再加上普法戰爭 (1870) 的關係，政黨紛紛成立，社會狀況被政黨搞得亂七八糟，由於幾乎每一個政黨都以標新立異起家，人民恨透了他們，印象派也連帶地被認為標新立異，因此也被看成異黨，人民對他們毫無好感，因此他們的展覽，拍賣都受到人們的群攻擊和搗亂，甚至人們示威反對。接着這些畫家在一八七七年舉行第三次展覽，印象派的許多大傑作都在此次展出。雖然他們不斷地受到輿論毒辣的攻擊，但是一些青年畫家及學生們對他們的關心却與日俱增，那些以往喜歡看褐色的樹木的觀眾，也漸漸習慣於印象派中那些與自然中一樣的青翠帶紫的樹木了。

時間是無情的，也是最公平的證人，到了一八八三年，莫內舉行畫展時，已經幾乎沒有人嘲笑他們了。一切阻礙都化為烏有，因此各人的地位也漸漸穩固起來，但是彼此間的繪畫思想也慢慢分歧，於是到了一八八六年舉行第八屆展覽後，就自動解散了，大家都各奔前途。印象派運動前後達二十三

年，可說是所有運動中最長久的，其他各派差不多只有五、六年而已，大部分都是青年畫家成名的一種途徑，繪畫是非常主觀的，要很多人都有一致的看法，實在是太難了，因此大家相聚一段時間後就分道揚鑣。

到底他們所共持的「印象主義」是什麼呢？概略地可以歸納成下列五點：(1)印象主義就是寫實主義，忠實地把自然現象再顯現於畫布（canvas）上，技巧上應用科學的方法，限定調色板用色為太陽光七色。(2)利用補色原理，用不同的筆觸（touch）來表現明輝的效果。(3)否定物體的固有顏色，而認為物像的色彩隨光源的不同而改變。(4)捉住光的剎那變化，留瞬時於永恒。(5)注意寫生，注意單在物體上的光波，注意大體，不沉迷於細小部分。

參加印象運動的畫家除了敘述的幾位外，還有德加（Edgar Degas 1834 ~ 1917.），他專畫芭蕾舞女；勞特瑞克（Henri de Toulouse-Lautrec 1864 ~ 1901），描畫許多夜總會、酒吧舞女及妓女；摩里索（Berthe Morisot 1841 ~ 1895）她是一位女畫家，早期就加入陣容了；和卡沙特（Mary Cassatt 1855 ~ 1926）等。我們只要多看一些畫冊就能對他們的作品有所認識了。

一新印象主義是利用點描法的

印象派的最後一次展覽中，與印象派不同手法的作品的，有薛拉（George Seurat 1859 ~ 1891）及西克納（Paul Signac 1863 ~ 1935）兩人。他們作品的特徵，是畫面充滿了微細的色彩點，大小可說非常整齊，他們以人們的眼睛為調色板，把顏料放置在畫布上，而由觀眾去調色，然後就產生一種新的觀感。這樣做有許多好處——如把紅色原料跟綠色相混就成灰色；若用小點放在畫上則可得明亮的珍珠色。他們對色彩的分析比印象派更為徹底，印象派對色彩的分析只靠經驗，而薛拉則忠實地根據科學，因此他的畫可說秩序井然，非常神秘，非常調和。他的作品可說是全靠點描，需一筆一筆耐心地畫，把畫面添滿為止，因此作品產生的速度很慢，一張大畫可能費時一年，因此他留傳於後世的作品並不多。目前本省似乎尚有人熱衷於這種畫法。這項運動可說是由印象派直接而來，所以被人叫着新印象主義（Neoimpressionism）。

—後期印象派 Lust for Life—

到了十九世紀末葉，一個新的派別替代了印象派，這就是後期印象派。這派的特點和印象派相反，對自然的認識是主觀的，因此有了變形。代表畫家是塞尚（Paul Cezanne 1839 ~ 1906），梵高（Vincent Van Gogh 1853 ~ 1890），高庚（Paul Gauguin 1848 ~ 1903）及羅梭（Henry Rousseau 1844 ~ 1910）等。他們作畫時，不完全忠於客觀物體的形態，而根據自己的認識，去掉細節部分而單純化（simplify），或是集中其特點而誇大化（amplify）。因為他們的作品是以畫家內心的世界為中心，所以風景搬到畫布上就只有「藝術美」，而沒有「自然美」了。

被奉為現代繪畫之父的塞尚說：「把自然細節部分除去，那剩下來的部分就可當作圓筒、球體或圓錐體來處理了。」這樣一來當然就免不了變形，因此若以解剖學的觀點來看形態比例就完全 abnormal 了。

梵高是一個富有情感的畫家，廿七歲時才開始學畫，他的生活費用完全由他的弟弟接濟，他在一生中只賣過一幅畫，他的創作狂熱，可由清晨畫到晚上，一天可畫七、八張油畫，我相信沒有人看過他的畫而能忘懷的，其主觀之深使我們不能瞭解，為什麼他會畫出這樣令人感到驚奇和透不過氣的作品，尤其是「向日葵」（Sunflowers），好像燒起來一般，幾乎令人眼睛都張不開。他的「星月夜」中的星光，月亮及絲杉幾乎都像要飛起來似的！像幽靈的形像一樣。在他死後，他的畫直接響響了野獸派和表現派；但是在他生前，他的作品却賣不出去，貧病交集，在三十七歲時就舉槍自殺了。

高庚被人認為「怪異」，其實不然，他的怪異只不過是一種對當時環境的抗議。他逃避巴黎混亂的都市生活，而躲到南太平洋的大溪地（Tahiti）去過原始的生活，從事於藝術的追求。他認為繪畫絕不是單單外觀世界的再現，而應該是作者內部思想神秘的表現。他用色不分濃淡，而以平坦的畫面來表現；他為了使構成的對象有明確的分離，因此他喜歡用濃重的輪廓來區分。

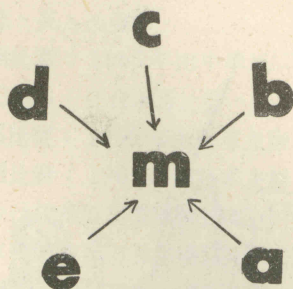
—野獸派不畫野獸—

在一九〇一年舉行的梵高回顧畫展時，馬蒂斯（Henri Matisse 1869 ~ 1954），杜蘭（André Derain 1880 ~ 1954）及甫拉芒克（Ma-

rice Vlaminck 1876 ~ 1958) 三人看了那強烈的色彩，引發了他們的色彩官能的意識，給了他們當頭棒喝而頓開茅塞。他們馬上決定，今後的繪畫必須用純粹的色彩來描畫。爲了表現內在的感情，不被任何表面不相干的事情所混淆，所以他們喜歡用單純化的線條。他們在畫上所用的色彩極爲單純，有時一幅畫不超過五色，變形不受拘束，想像極爲放任，可說一方面是形 (form) 的破壞，另一方面是創造的自由。他們甚至有時留下空白，以防色面與色面接觸而發生破壞純粹色價的惡果。因此畫面雖然簡單，但是所產生的感情却很豐富，可說在心理上 (of mind) 及肉體上 (of body) 兩方面均有所表現。他們創作是如此的完美，就好像只要用少數幾種樂器演奏，就能得到交響樂一樣的效果。畫是根據畫家自己的氣質和個性而有獨特的表現，而不可強求，野獸派 (Fauvists) 沒有很穩固的理論作基礎，因此在一九一一年，就不得不解散，各奔前程了。

— 立體派是形的音樂 —

立體派 (Cubists) 於一九一一年在巴黎舉行第一次展覽會。他們認爲以前的繪畫太注重視覺，而不知人類視覺的感受，隨時隨地受了眼球網膜 (retina) 映像的束縛，無法看到外界的真面目，要想認識，則非運用智力不可。他們又相信一切物像都可用一種體積的集合來表現，就是以單純的幾何圖形來表現物像；同時他們否定傳統的遠近法，明暗法及一點視覺法。爲了容易說明，我們不妨利用圖解：a 點代表畫家在 a 的位置，b 點代表在 b 的位置，依此類推；m 代表模特兒。畫家作畫時可以在不同的位置移動，而模特兒是不動的。這樣我們就可瞭解他們的作品了，爲何畢加索 (Pablo Picasso 1881 ~) 早期作品會有奇奇怪怪的人物，爲什麼會變形得這麼厲害，其理由在此。當然立體派似乎太過偏激一點，有些地方不免有些自欺欺人。其他有名的建家有布拉克 (Georges Braque 1882 ~ 1963)，他是立體派創始人之一；電捷 (Fernand Leger 1881 ~ 1955) 及杜德捏 (Sonia Terk Delaunay 1885 ~) 兩人都是中心人物之一。立體派由一九〇七年到一九一五年就結束了。他們發生的動機不外是(1)由黑人彫刻得到的啓示及(2)受塞尙的影響。

— 未來派不是描畫太空幻想 —

未來派 (Futurists) 起源於意大利，他們對於美術的主張正好與立體派相反。他們是畫家靜止而模特兒在動。他們只對會運動的東西才有興趣，他們認爲近代的感受性是在速度的捕捉。當時汽車，飛機才發明不久，速度似乎很吸引他們。在一九一一年開了一次畫展，轟動一時。他們畫出的東西就像照像機在短時間內，在同一張底片上作了十多次的曝光所得的結果一樣，因此畫一隻馬，會有數十隻腳。最有名的要算是雷 (Marcel Duchamp 1887 ~ 1968) 的下樓梯的裸婦 (Nude descending a staircase) 了。可惜未來派自始至終都不能超出照像機似的範疇，所以在一九一六年很快的就消失了。

— 附 記 —

近代西洋美術派別還有很多，由於筆者知識淺陋，無法一一加以說明，若同學有興趣的話，可看劉振源先生所著的「近代西洋美術全集」，此書共四冊，分別爲(1)印象主義(2)立體派(3)抽象繪畫及(4)超現實主義。劉君爲了準備出書，前後共經過四年，在人手、資料和時間的限制下，爲介紹西洋繪畫而努力，實在令我們敬佩，大家都曉得出版這類書籍，若能拿回成本就算不錯了。他這套書籍把一百年來世界畫壇做一有系統的介紹，他本人是一位畫家，以畫家的立場來敘述實在是恰當不過。他這套書價錢以美術書籍而言可算便宜，若同學們有興趣的話，可以拿幾本看看。

同學們若對繪畫有興趣，美的杏書社隨時歡迎您們加入。大家共同素描，共同寫生，我想樂趣是無窮的。本社是由何肇衡老師指導，何老師是我國名畫家，近十餘年來一直活躍於國內畫壇，就以省展來說，總是經常拿首獎及優選，我深信大家在何老師指導之下，美的杏書社的同學進步一定神速的。