

常玉與馬諦斯繪畫線條性格之比較研究

周芳如、吳振岳

E-mail: 357976@mail.dyu.edu.tw

摘要

本論文旨在探討常玉的畫作，不僅受到西方風格的滲透，也受到東方美學賦予他的養分，他的創作精神也始終忠於東方美學的根源。常玉有「中國的馬諦斯」的稱號，與馬諦斯都偏愛裸女的題材，而且在繪畫中運用大量的裝飾性圖案，但就氣質與風格而論，卻是各有千秋。本文對常玉與馬諦斯繪畫線條性格的分析，全文架構如下：第一章為緒論，分三節來敘述研究動機、研究目的、研究方法與步驟。第二章探究常玉與馬諦斯生平事蹟，及二十世紀在西方的生活與創作經驗。第三章分兩節探求兩人作品的內容與形式，第三節比較常玉與馬諦斯作品的表現形式，以及比較兩人裸女畫、人像畫、靜物畫、動物風景畫。第四章總結。兩人繪畫作品均受到中國水墨畫的影響，均有變形、簡化的繪畫作品。

關鍵詞：裸女畫、野獸派、水墨畫

目錄

第一章 緒論 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的 1 第三節 研究方法 2 第二章 常玉與馬諦斯時代背景與生平事蹟 第一節 常玉時代背景 3 第二節 二十世紀初的西方藝術思潮 3 第三節 兩人生平事蹟 一、常玉的一生 (一) 早年滋養 7 (二) 巴黎時期 7 (三) 圓熟期的作品 8 (四) 第二次大戰前後的轉機 9 (五) 藝術收藏家與常玉 9 二、馬諦斯的一生 (一) 打開生命的調色盤 10 (二) 第一幅作品 10 (三) 前往巴黎學畫 11 (四) 技法革命 11 (五) 創立野獸派 12 第三章 比較常玉與馬諦斯作品的表現形式 第一節 常玉繪畫風格的轉變 14 一、常玉早期的作品 14 二、常玉晚期的作品 15 第二節 馬諦斯繪畫風格的轉變至獨創一派 16 一、馬諦斯各時期風格在西方藝術中的價值 16 (一) 早期繪畫與學院時期 16 (二) 印象主義與第一次分色時期 16 (三) 第一次實驗與?合時期 16 (四) 第二次分色主義時期 16 (五) 第二次實驗與?合時期 16 二、野獸派強烈的表現風格 17 三、馬諦斯各時期的繪畫內容 (一) 探索時期 17 (二) 野獸派風格 18 (三) 裝飾性風格 19 (四) 中國風 21 (五) 詩畫集插畫與裝飾 22 (六) 符號的創生 22 (七) 純粹的裝飾 23 第三節 比較常玉與馬諦斯繪畫線條的內容與形式 23 第四節 比較常玉與馬諦斯繪畫線條 27 一、比較常玉與馬諦斯的裸女畫 28 (一) 比較常玉1930年以前的作品 29 (二) 比較1930年之後常玉的裸女油畫與馬諦斯的裸女作品 36 二、比較常玉與馬諦斯的人像畫 41 三、比較常玉與馬諦斯的靜物畫 43 四、比較常玉與馬諦斯的風景動物畫 46 五、比較常玉與馬諦斯為詩畫集所畫的插畫 48 第四章 結論 49 參考文獻 52 圖目錄 圖2-1 梳齒狀手指 常玉作 8 圖2-2 有書的靜物 馬諦斯作 10 圖2-3 戴帽子的人 馬諦斯作 12 圖3-1 巴黎聖米樹爾橋 18 圖3-2 舞蹈 20 圖3-3 音樂 21 圖3-4 夜鶯之歌 22 圖3-5 常玉的照片 28 圖3-6 馬諦斯的照片 28 表目錄 表3-1 色彩的比較 24 表3-2 線條表現形式的比較 25 表3-3 線條在空間中表現的比較 25 表3-4 媒材與造形的比較 26 表3-5 比較常玉與馬諦斯的作品 26 表3-6 比較常玉與馬諦斯的作品 36 表3-7 比較常玉與馬諦斯的人像畫 41 表3-8 比較常玉與馬諦斯的靜物畫 43 表3-9 比較常玉與馬諦斯的動物畫 46 表3-10 比較常玉與馬諦斯的插畫作品 48

參考文獻

一、中文部分 1. 王娟娟譯 (2001)。馬諦斯。台北市:貓頭鷹出版社。 2. 古文 (2006)。東方裸女的獨白:常玉裸女畫研究。台北:台灣師範大學藝術研究所。 3. 衣淑凡。常玉油畫全集。臺北縣:國巨基金會。 4. 朱柏雄 陳瑞林 (1898-1949)。中國西畫五十年。人民藝術出版社。 5. 早期旅法畫家回顧展專輯,中國 - 巴黎。臺北市立美術館出版。 6. 何懷碩 (1991)。近代中國美術論集。臺北市:藝術家出版社。 7. 何政廣 (1997)。華麗野獸派大師馬諦斯。臺北市:藝術家出版社。 8. 李長俊譯 (1982)。野獸派。台北市:大陸書店。 9. 余秋雨 (2006)。藝術創造論。臺北市:天下遠見出版社。 10. 余秋雨 (1990)。藝術創造工程。臺北市:允晨文化出版社。 11. 林天民 (1993)。華人之光 落寞常隨筆如玉。典藏雜誌。 12. 胡永芬 (2002)。解放年代現代派三傑。臺北市:閣林國際圖書有限公司。 13. 胡懿勳 (1993)。華人之光 常玉畫作欣賞。典藏雜誌。 14. 席德進 (1971)。一生沉沒在巴黎的中國老畫家。台北市:雄獅美術。 15. 高玉珍 (2001)。鄉關何處 - 常玉的繪畫藝術。藝術家317期。 16. 高玉珍 (1996)。常玉繪畫之研究。台北:台灣師範大學藝術研究所論文。 17. 袁金塔 (1987)。中西繪畫構圖之比較。臺北市:藝風堂出版。 18. 現代水墨畫。台北市立美術館。 19. 望舒 (1995)。在沙漠中踽踽獨行的小白象 常玉的創作風格和美術史地位。典藏藝術家雜誌。 20. 曾雅雲譯 (1991)。藝術史的原則。臺北市:雄獅圖書股份有限公司。 21. 張心龍譯 (1992)。新世界的震撼。臺北市:遠流出版社。 22. 黃光男 (2002)。馬諦斯。台北市:國立歷史博物館。 23. 漢寶德 (2005)。漢寶德談藝術。臺北市:典藏藝術家庭股份有限公司。 24. 劉思量 (1989)。藝術與創造。臺北市:藝術家出版社。 25. 陳炎鋒 (1978)。中國的常玉和巴黎的裸女。台北市:雄獅月刊。 26. 陳炎鋒 (1993)。常玉。台北市:藝術家出版社。 27. 陳炎鋒。常玉油畫全集。台北市:大未來藝術出版社。 28. 陳懷恩 (2008)。圖像學。臺北市:如果出版社。 29. 陳炎鋒 (1993)。抽絲剝繭話常玉。典藏

藝術家雜誌。30.陳英德、張彌彌(2002)。西方當代藝術史批評。臺北市:藝術家出版社。31.陳太乙譯(2002)。馬諦斯。台北市:時報文化。32.薛綯譯(2002)。意象地圖。臺北市:台灣商務。。33.羅竹茜(1999)。馬蒂斯。台北市:遠流。34.蘇美玉(2000)。淺談一位常玉收藏家 - 亨利 彼得 赫謝。台北:國立歷史博物館館刊。35.蘇美玉(2002)。馬諦斯畫語錄。臺北市:藝術家出版社。36.藝術評論(2001)。臺北市:國立臺北藝術大學出版。二、網路部份 1.馬諦斯特展。取自: http://issue.udn.com/MATISSE/know_life.htm 2.常玉。取自: <http://www.artofsanyu.com/index.php> 3.國立歷史博物館。取自: <http://collection.nmh.gov.tw/zh-tw/L>