

中西合璧的畫壇璞玉——常玉

張鑫熙 / 國立頭城高商教師

壹、課程說明

一、設計理念

當全球通訊與交通高速發展的同時，資訊與文化的交流也相對的提昇其速率，全球化（globalization）的趨勢亦隨之而來。當然，這種全球化的現象，在我國現代藝術史的脈絡中，亦可發現這些中西文化交融的軌跡。若論及現代藝術與我國早期藝術家的關係時，這群約於一九二〇年代左右旅居過海外的華人藝術家功不可沒，諸如我們耳熟能詳的是劉海粟、徐悲鴻、林風眠、潘玉良等前輩藝術家；至於這位同樣是我國當代藝術的先驅者——常玉而言，相較之下卻是沒沒無聞。或許是因為常玉客死異鄉，或許是常玉的畫作曝光率太低，才讓這位畫風揉合中西的藝術家被淡忘了很長一段時間。

本教學單元以「中西合璧的畫壇璞玉——常玉」為題，寓意常玉的一生及其畫作對於國人而言，甚為神秘又具傳奇性，猶如存在著一層未被揭去的薄紗，似曾相識卻又未能窺其全貌。而常玉的際遇，猶如梵谷一般，於生前並未具有高度知名度，於辭世之後，才經由許多藝評家、收藏家視其藝術成就，為他抹除璧玉上沈寂已久的封塵。

常玉——一位被譽為海外三家之一、曾經被遺忘的華人藝術家，在異鄉巴黎近郊「潘桐墓園」其中的一塊水泥板下孤伶伶的躺了三十二年，除了墓地編號，沒有其他文字可以辨識¹。而在雄獅圖書公司所編印的《中國美術辭典》中，也沒有他的名字，更別提《西洋美術辭典》了！可是在近年來華人藝術家的作品拍賣中，卻以一千六百六十八萬七千伍佰元創新華人油畫拍賣的紀錄²。

1 常玉於一九六六年八月因瓦斯中毒而意外身亡，死後二日方為翠華樓老闆侯成庚發現，而為其租一塊墓地於潘桐墓園，租期三十年。2000年任臺北蘇富比負責人衣淑凡才協同常玉友人法蘭克尋找其墓地，並為常玉重修墓碑，上刻「常玉 1901~1966」。

2 佳士得拍賣公司於二〇〇一年四月二十二日賣出常玉畫作〈含華吐瑞〉（1950，油畫／纖維板，92×60cm），拍定價創華人油畫新高，折合臺幣16,687,500元。

國立歷史博物館是公部門最早擁有常玉畫作的單位（1964，共計49件），只是直至一九九五年，常玉九五冥誕時，方出版第一本畫集。而民間第一位發現老舊皮箱中，常玉八百餘張水彩與素描作品的藝術工作者是陳炎鋒³，臺灣民眾對於常玉作品的了解與熟悉，也是經由陳炎鋒的引介。

一旦我們有機會進一步瞭解常玉的一生及其畫作，即會發覺常玉的作品雖然是現代的西畫樣式，而其畫風與題材，卻取自於中國文人畫的精神、使用水墨的筆法與墨韻。

若說藝術史的推演是正與反、分與合的模式，常玉確實也曾串連起中國與西方的文化脈動，反映二十世紀初期匯集於巴黎的西方藝術形式，並保留故國文化的特質。本單元就常玉的生平、作品、創作理念為主軸，讓學生揭除常玉的薄紗，並琢磨學生對於藝術樣式、時代精神、民族文化性格之間關聯的認識，從而提昇學生對於藝術史、藝術鑑賞與批評的知能。亦藉由常玉活動的時代、場域為起點，將「巴黎畫派」與其影響介紹給學生。

二、課程目標：

學習本課程，學生將能：

1. 認識常玉的生平及其作品。
2. 瞭解常玉的繪畫風格，提昇個人藝術鑑賞的能力。
3. 由常玉的畫作、創作精神等，探討時代背景及藝術品之關聯性。
4. 對照同時期的中西畫家的藝術表現型式，並發現其間的異同。
5. 透過對常玉及當時留駐蒙帕那斯的藝術家之間的關聯，探究「巴黎畫派」。
6. 習得藝術史、藝術批評、比較藝術的方法或基礎。
7. 發表個人的學習心得，並與同儕討論及分享。

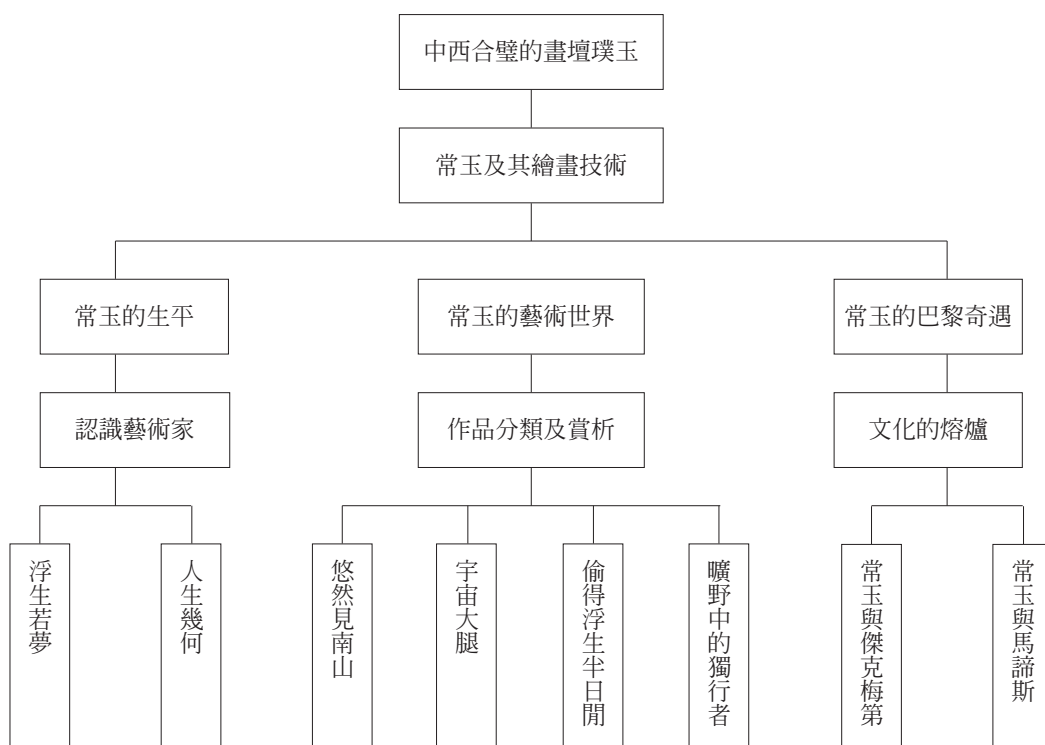
三、教學對象：本課程規劃適用於高級中等學校二年級學生使用。

³ 陳炎鋒（1949～2001），臺中市人，為臺灣早期攝影家陳耿杉之四男，中學時曾隨李仲生習素描及現代繪畫理論，一九七五年赴法國修習文藝復興、現代和中國藝術，於一九八〇年首度發現常玉遺留皮箱多達約800張之一九三〇年代左右的水彩素描作品。經常往返於臺灣與巴黎間，為中、法藝術界重要的策展人，曾經於台北、台中、高雄主辦「風景·人體·蛻變——法國當代具象畫家」、「十七世紀以來法國版畫」、「法國版畫家安善敦水彩版畫」、「中國·巴黎」等展，並著有《日本浮世繪簡史》、《華裔美術選集（1）常玉》。於一九九五年協辦國立歷史博物館之「常玉作品回顧展」。二〇〇一年因鼻咽癌病逝於巴黎。

四、教學時數：本教學單元共計三節，每週一節。

五、教學領域或科目：藝術

六、課程架構：

貳、課程內容：依課程規劃展開教學活動設計如下：

一、時間：本課程之教學時數為三小時，每週上課一小時。

二、內容：

（一）單元活動一：「浮生若夢——常玉的生平」

以國立歷史博物館出版之《常玉畫集》、陳炎鋒所著《常玉》、常玉的年表、常玉展覽紀錄及網路上所蒐集到的相關資料等為參考，將常玉的一生有條理的彙整為藝術家的故事，期使學生體會常玉散盡千金、孑然一身、客死異鄉的人生歷程，以利於學生進一步的探究藝術家何以讓藝術品呈現出一種特殊的氣息。

（二）單元活動二：「簡約的詩意——常玉的藝術世界」

以常玉現存於國立歷史博物館、世界各國收藏家的畫作為題，經歸納、分類後，逐一介紹學生賞析，讓學生認識常玉的藝術風格。經由學生對常玉創作風格及類型的瞭解後，讓學生共同探討藝術創作的背後，隱含那些影響藝術家呈現藝術品最終面貌的因素；藉由批判式的探究（critical inquiry），讓學生廣泛思考、搜尋相關的資訊，期使學習網絡化、全面化。

（三）單元活動三：「文化的熔爐——常玉的巴黎奇遇」

藉由常玉的作品（電線桿美女、人物素描等）與傑克梅第（Alberto Giacometti, 1901-1966）、馬諦斯（Matisse, 1869-1954）、莫迪里亞尼（Amedeo Modigliani, 1884-1920）的作品相較，讓學生探討其異同，引述其時代背景，並導出「巴黎畫派」（The School of Paris）對現代藝術的影響。

三、教學策略：

1. 以「反向思考的課程設計」（陳瓊花，2002）之概念為本，從「要學生獲致如何的學習成果」為思考起點，確認目標後規劃可以達到目標的活動與策略，然後再設計相關之教與學的活動。
2. 以密勒（Gene A. Mittler）之藝術批評原理與方法（謝東山，1994），讓學生針對常玉的作品進行描述、分析、詮釋與判斷，以期學生能對常玉的作品有深入的瞭解。
3. 以批判的探究方式，讓學生探討常玉作品所隱含的意義，進而提出問題、假設、驗證，瞭解常玉的生活、理念，呈現在藝術創作中，同時也讓學生探究常玉與當時旅居巴黎的各國藝術家之間的互動關係。
4. 讓學生發表對常玉作品觀察、詮釋、探究的結果與心得，與同儕分享個人見解的過程裡，共同完成本單元的學習。

五、各單元教學活動設計：

單元活動一：《浮生若夢——常玉的生平》

1. 教學重點

常玉的生平資料以故事講述的方式，佐以相關的圖片，讓學生瞭解常玉旅居日本、法國漂泊的一生，並闡述其生活、治世態度，讓學生揣摩如此豁達的生命，及這位藝術家以何種的樣式或風格來呈現其作品？

2. 教學目標

學習本單元，學生將：

- (1) 瞭解藝術家——常玉的生平事蹟。
- (2) 認識常玉創作的時代背景及同時期的其他藝術家。
- (3) 探討常玉的藝術風格，並揣摩常玉作品呈現的風格及形式。
- (4) 以素描的手法，結合個人意象進行描繪。

3. 教學媒體與資源

- (1) 由教師準備藝術家——常玉的生平事蹟、各年代的圖像、活動場域的照片、相關藝術家的圖像等及筆記型電腦、投影機、螢幕等視聽媒材與設備。
- (2) 依據本單元之教學目標，設計一份學習單——〈我也是藝術大師〉，供每位學生使用。
- (3) 學生應備用具：原子筆、鉛筆、橡皮擦等文具。

4. 教學活動

【導入活動】(3分鐘)

- (1) 由教師先向學生們說明進行本課程的目的及預期效益，其次介紹本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。
- (2) 發予每位學生一份〈我也是藝術大師〉學習單，並說明本學習單的填寫要領及要求。

【發展活動】(40分鐘)

- (1) 由教師講述常玉的故事，可以用倒敘的方法，由「一位在異鄉巴黎近郊的潘桐墓園其中的一塊水泥板下孤伶伶的躺了三十二年的藝術家，除了墓地編號，沒有其他文字可以辨識…」開始，以增強學生的學習興緻。
- (2) 隨著教師講述常玉的生平，放映藝術家各時期的記錄圖像、活動場所、接觸過的藝術家、同時期活躍於巴黎蒙帕那斯的藝術家們的影像，使學生感受當年藝術家的生活情況及活動場域。
- (3) 請學生仔細聆聽教師所述的故事情節，並隨時將重點或個人見解填入〈我也是藝術大師〉學習單中。
- (4) 待教師講述完常玉的生平及性格後，請學生於學習單中揣摩藝術家的創作風格，並以鉛

筆繪出常玉作品（以女性為主題）的可能樣式。

【綜合活動】（7分鐘）

- (1) 請學生就常玉的生平以口頭表達個人的感受及評析。
- (2) 請學生展示個人揣摩常玉的作品可能樣式的創作，並說明其理由。
- (3) 交待學生家庭作業：蒐集有關常玉的資訊及圖片，並分析自己的揣摩作品與藝術家本身的實際作品有幾分相似，於下一週上課時繳交。

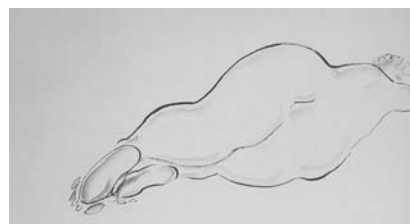
5. 學習評量

- (1) 學生對於教師講述藝術家生平是否用心；〈我也是藝術大師〉的填答及描繪是否認真。
- (2) 學生是否能清楚的以文字詮釋、口頭表達自己的觀點。
- (3) 課後蒐集的資料是否完備，個人的解釋是否合宜。

單元活動二《簡約的詩意——常玉的藝術世界》

1. 教學重點

介紹常玉各時期、不同類型的作品，以「悠然見南山」、「宇宙大腿⁴」、「曠野中的獨行者」、「偷得浮生半日閒」等主題為分類樣式，讓學生鑑賞常玉的作品、說明其風格，並回顧常玉的生平、生活的年代與其作品之間的關係。除了增進學生的鑑賞能力外，同時亦要求學生養成思辨能力。

2. 教學目標

學習本單元，學生將：

- (1) 瞭解常玉的作品風格。
- (2) 檢視自己的揣摩作品樣式是否與藝術家的作品風格雷同。
- (3) 探討常玉作品的風格與其生活背景之間的關係。
- (4) 運用圖書或資訊媒材檢索有關藝術家的資料，並對藝術家進一步的瞭解。

3. 教學媒體與資源

- (1) 由教師準備藝術家——常玉的作品圖集，筆記型電腦、投影機、螢幕等視聽媒材與設備。
- (2) 依據本單元之教學目標，設計一份學習單——〈走進常玉的詩畫世界〉（附錄四），供每位學生進行探索。
- (3) 學生應備用具：原子筆、鉛筆、橡皮擦等文具。

4 徐志摩一九三一年二月九日寫給劉海棠的一封信中提及：「常玉今何在？陳雪屏帶回一幅〈宇宙大腿〉，正始拜領珍異也。」（陳炎鋒，1995）

4. 教學活動

【導入活動】（5分鐘）

- (1) 由教師向學生們介紹本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。
- (2) 發予每位學生一份〈走進常玉的詩畫世界〉學習單，並說明本學習單的填寫要領及要求。

【發展活動】（35分鐘）

- (1) 請學生手持自己上週所揣摩常玉可能的藝術品之風格及型式的習作，發表自己的看法，說明自己的草圖何以用現在這種面貌呈現。
- (2) 由教師依「悠然見南山」、「宇宙大腿」、「偷得浮生半日閒」、「曠野中的獨行者」等四個主題為講述次序，讓學生全面觀察常玉的作品，並運用密勒之藝術批評原理與方法，於課堂上抽問學生，針對常玉的作品進行描述、分析、詮釋與判斷，讓學生能對常玉的作品有更深入的瞭解。
- (3) 請學生仔細聆聽教師及同學所作的描述與分析，隨時將重點或個人見解填入〈走進常玉的詩畫世界〉學習單中。

【綜合活動】（10分鐘）

- (1) 請學生發表對於常玉畫作的風格與其人格特質的關係的看法。
- (2) 教師以徐悲鴻的作品作一對照，以使學生確認兩者間的差異，並說明藝術家的性格與作品間的關聯。
- (3) 交待學生家庭作業：找出與常玉的作品風格相似的藝術家的作品圖片，並分析他們的時空背景、與作品間有何關聯或相似之處，於下次上課時繳交。

5. 學習評量

- (1) 學生是否用心聆聽教師講述藝術家作品；「走進常玉的詩畫世界」學習單是否用心填答。
- (2) 學生是否能清楚的以文字詮釋、口頭表達自己的觀點。
- (3) 課後蒐集圖片是否切合，對於所蒐集的圖片與常玉作品之間的關聯性是否有足夠的證據來支持它。

單元活動三 《文化的熔爐——常玉的巴黎奇遇》

1. 教學重點

藝術家的生活經歷與社會文化的濡染，深深的牽動著藝術活動的展開及其樣貌。經過常玉生平的介紹及作品的賞析後，學生們已經探究、檢索過有關常玉及其他同時期中外藝術家的創作風格。在最近一次的展覽中（2004.6.16～2004.09.13），法國吉美國立亞洲藝術博物館（Musée national des Arts asiatiques - Guimet, Paris）就將常玉歸類為巴黎蒙帕那斯藝術家群中的一個，足證常玉在第一次世界大戰後展開的「巴黎畫派」居有一席之地。

本單元藉由傑克梅第（Alberto Giacometti, 1901-1966）、馬諦斯（Matisse, 1869-1954）、莫

迪里亞尼（Amedeo Modigliani, 1884-1920）的作品與常玉的作品（電線桿美女、人物素描等）互相比對，讓學生觀察、分析、判斷同時期的藝術家之間存在著何種的互動關係，然後延伸至「巴黎畫派」的介紹。

2. 教學目標

學習本單元，學生將：

- (1) 檢視常玉的藝術風格與蒙帕那斯的藝術家之間可能的連動關係。
- (2) 分析常玉的作品與馬諦斯、傑克梅第、莫迪里亞尼等藝術家的作品有何異同。
- (3) 深化個人對於藝術鑑賞的評析能力，並增進個人對於資訊檢索、運用資訊的能力。
- (4) 瞭解「巴黎畫派」的由來及意義，及「巴黎畫派」與現代藝術萌芽之關係。

3. 教學媒體與資源

- (1) 由教師準備常玉、傑克梅第、馬諦斯及莫迪里亞尼的作品以供比對，筆記型電腦、投影機、螢幕等視聽媒材與設備。
- (2) 依據本單元之教學目標，設計一份學習單——〈藝術國度的大同世界〉，供學生進行分析、判斷、探究。
- (3) 學生應備用具：原子筆、鉛筆、橡皮擦等文具。

4. 教學活動

【導入活動】（5分鐘）

- (1) 由教師向學生們講解本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。
- (2) 發予每位學生一份「藝術國度的大同世界」學習單，並說明本學習單的填寫要領及要求。

【發展活動】（40分鐘）

- (1) 請部份學生上台發表（先由學生志願，再由教師視情形抽點）上週家庭作業，並分析、說明之。
- (2) 由教師放映常玉、馬諦斯、傑克梅第、莫迪里亞尼們的作品（先展示馬諦斯、傑克梅第、莫迪里亞尼的作品），讓學生們比較其異同。
- (3) 請學生仔細聆聽教師及同學所作的描述與分析，隨時將重點或個人見解填入〈藝術國度的大同世界〉學習單中。
- (4) 在學生們分析、判斷常玉的作品與兩位同時期的藝術家之間的關係後，再由教師介紹「巴黎畫派」，回顧第一次世界大戰至第二次世界大戰之間，活動於巴黎的藝術家，然後說明這群藝術家對於後來現代藝術的開展有何重大的影響力。

【綜合活動】（5分鐘）

- (1) 請學生發表對於本課程的體悟與看法。

常玉的前妻——高齡100歲的哈兒蒙慈女士（Ms. Harmonyre）在吉美博物館中的常玉畫前，非常激動。民生報記者黃寶萍／攝影，2004 / 06 / 16

- (2) 由教師作一總結，闡明藝術的演化與社會文化的脈動息息相關，並再次口頭獎勵蒐集、分析資料用心的學生，以增強學生對知識探究的精神，有助於他們發展更高深的研究。

5. 學習評量

- (1) 學生是否能提出有力的論證，說明其搜尋的同時期藝術家的作品，與常玉作品之間的關聯及異同。
- (2) 學生是否用心聆聽教師的評析；〈藝術國度的大同世界〉學習單是否用心填答。
- (3) 學生是否能清楚的表達本課程單元的體悟及看法。

肆、教學評鑑：

本課程之評量方式，採形成性評量與總結性評量兼用，並參酌「反向思考的課程設計」（陳瓊花，2002）之觀點，期望學生能夠從常玉的認識拓展至同時期的藝術家，並且認識「巴黎畫派」。在教學的過程中，教師針對學生所填寫的學習單、口頭答詢等，進行形成性評量，由此，教師得以觀察學生的學習狀況，並得以適時調整教學步調，讓學生可以獲致良好的學習成果；最後，於單元結束時，再由教師進行總結性評量，針對學生本單元的整體表現——包括學習單的寫作、意見的表達、資料的蒐集、學習心得的回饋等進行全盤的評量。

至於學生對於本課程的評鑑部份，藉由單元三所附的學習單〈藝術國度的大同世界〉末端所列的開放式問題為回饋評鑑方式，以檢視本課程在施行後能否如預期效益一般，讓學生瞭解常玉、能評析其作品、探究作品與作家及時代背景的關係、認識「巴黎畫派」及同時期的藝術家等，並且能夠以藝術史、藝術批評的探究為基礎，獲得研究學問的方法，以幫助學生應用於其他學科領域的學習，並讓學生親歷未來用於進一步探究高深學問的方式。

伍、參考文獻：

- 中國美術辭典（1989）。臺北：雄獅圖書公司。
- 常玉畫集（1995）。林淑心主編，臺北：國立歷史博物館。
- 常玉油畫全集（1996）。衣淑凡主編。
- 陳炎峰（1995）。常玉。臺北：藝術家出版社。
- 陳瓊花（2002）。反向思考：從評量學生的藝術學習進行課程設計，美育，128，頁22-31。

謝東山（1994）。密勒（Gene A. Mittler）藝術批評原理與方法，現代美術，56，頁25-31。

劉昌漢（2000）。百年華人美術圖象，臺北：藝術家出版社。

海棠藝術網（2004）。常玉，取自：<http://www.arts.com.tw/artist/charng-y.asp>

中法文化之旅（2004）。常玉，取自：<http://culturefr.free.fr/renwu/changyu.htm>

吉美國立亞洲藝術博物館（2004）。「常玉——身體語言」（Sanyu, l' riture du corps），取自
http://www.museeguimet.fr/homes/home_id20642_u112.htm

高玉珍（2001），鄉關何處：常玉的繪畫藝術。取自：<http://www.ylib.com/art/artist/200110/artist10-11.html>

黃寶萍（2004），常玉前妻畫作前掀舊憶，取自聯合新聞網：<http://www.udn.com/2004/6/16/NEWS/READING/REA8/2079442.shtml>

Anderson, T.（1998）. Aesthetics as critical inquiry. *Art Education*. 51（5）,49-55.

Geahigan, G.（1998）Critical Inquiry：Understanding the concept and applying it in the classroom. *Art Education*. 51（5）,10-16.

附錄：《浮生若夢——常玉的生平》

(詳細內容請參閱陳炎鋒著，1995，常玉，藝術家出版)

一位曾經被遺忘的華人藝術家，在異鄉靜靜的躺了三十二年——巴黎近郊「潘桐墓園」中一塊水泥板下，除了墓地編號，沒有其他文字可以辨識¹。而在雄獅藝術圖書公司所編印的《中國美術辭典》中，也沒有他的名字，更別提《西洋美術辭典》了！

常玉(圖1)(1901~1966)字幼書，一九〇一年²十月十四日生於四川順慶(今南充)，自幼隨四川名書法家趙熙³學習書法。其長兄常俊民經商有成，開設四川最大的絲織廠——德合絲廠，二哥常必誠(圖2)則於上海與東京之間從事貿易⁴，故而常玉從小即生活優渥，能有餘裕學習書法與水墨畫等。

一九一二年由劉海粟⁵(圖3)創辦的「上海圖畫美術院」⁵曾因裸體模特兒事件轟動一時，當年僅十七歲的常玉在路過上海時，或多或少已經受到這股西風的濡染；甚或云道：「常玉初抵上海，極可能進入劉海粟創辦之『圖畫美術院』作短期的西洋繪畫進修」(陳炎鋒,1995)。

一九一八年常玉抵達日本(東京)，在此之前，日本早期留法名畫家——黑田清輝(圖4)已於一八九三年學成返國，三年後東京美校正式成立西畫科。一九一〇年第二期留法的藤島武二、有島生馬與南薰造等陸續返國，廣泛地推動印象派與後印象派的藝術理念；一九一三年返日的梅原龍三郎更是雷諾瓦(Renoir)的私授弟子。一九一二年由《白樺》雜誌主辦的「羅丹和雷諾瓦」原作展，以及「Fusain」畫會展所表達的野獸派解放色彩之思想，都給當時日本藝壇注入一股新的氣息。一九一七年，創立才三年的「二科會」畫展，首度透露了受未來派與立體派影響的訊息。這些藝術新知供予常玉滯留日本期間相當多的啓示，也可能是誘發其嚮往歐洲習藝的觸媒。

1 常玉於一九六六年八月因瓦斯中毒而意外身亡，死後二日方為翠華樓老闆侯成庚發現，而為其租一塊墓地於潘桐墓園，租期三十年。二〇〇〇年任臺北蘇富比負責人衣淑凡亦協同常玉友人法蘭克尋找其墓地，並為常玉重修墓碑，上刻「常玉1901~1966」數字。

2 一九三四年巴黎格赫(Greud)書店發行的《一九一〇~三〇當代藝術家生平字典》中，有關常玉的記載：「常玉(SAN YU)，中國畫家，一九〇〇年十月十四日生於四川。」而根據常玉於一九三二年八月九日寫給其好友約翰·法蘭寇的書信中，常玉明載自己的生日為「一九〇一年」，又根據常玉前妻瑪素·夏綠蒂·哈兒蒙慈(Marcelle Charlotte Guyot de la Harmonyeire)的證實，他們結婚證書上常玉的生日為一九〇一年。

3 趙熙(1867~1948)字堯生，號香宋，四川榮縣人。為近代詞家、書法家。清光緒十六年(1890)進士，官至江西道監察御史，辛亥革命後歸籍，善書、工行楷，宗顏真卿法，風神俊邁。

4 常玉曾為其二哥設於上海的一心牙刷公司設計包裝圖案(1919)。

5 劉海粟(1896~1994)江蘇常州人。民初藝壇上的一顆慧星，其在中國傳統繪畫的創新與西洋藝術思潮的引介上有著宗師性的地位。自稱「藝術叛徒」的劉海粟，在那個風雲詭譎的時代成名很早，十七歲時便在上海創立「上海圖畫美術院」(一九二一年改制易名為上海美專)，這是中國美術教育史上第一所美術學校，也是日後許多藝術家孕育的搖籃，徐悲鴻、林風眠、潘玉良等人皆由此出生。

根據王季岡⁶（圖5）所述：「…在東京相遇時曾示我——日本文藝雜誌，中載有一橫額書法（常玉所作）。」故可判定：此時常玉仍以其年少時所學習的書法擅名於日本藝壇。一九一九年常玉返回上海，為二哥在滬的「一心牙刷公司」設計產品包裝圖案，同時，常玉也著手準備響應北大校長蔡元培⁷（圖6）「勤工儉學」計畫前往巴黎接受藝術之都的洗禮。常玉停留上海期間，每每見到華人警察隨意毆打江北佬黃包車伕，就氣憤不平，而又無可奈何，曾言「到巴黎討口也不回來。」其耿介的個性與不苟同於社會現實的特質由此可見。

一九二〇年，與王季岡同以「勤工儉學」名義前往法國，此時第一次世界大戰（1914~1918）剛結束不久，此時巴黎藝術家活動中心在蒙帕那斯（Montparnasse）區，而其範圍內的圓亭（圖7）（La Rotonde）和穹頂（圖8）（Le Dôme）咖啡屋則是藝文界人士喜歡聚集的地方。根據王季岡的記述，常玉「外出隨身攜帶白紙簿及鉛筆，坐咖啡館，總愛觀察鄰桌男女，認有突出形象者，立即素描，亦課外作業自修也。」（圖9）

目前出現最早的常玉作品，應是一九二一年時致贈予徐悲鴻（圖10、11）的〈彩墨牡丹〉（圖12），這張作品背後尚有儉樸的徐悲鴻所作的柏林動物園〈馴獅圖〉（圖13）。可知當時常玉與徐氏過從甚密。當徐悲鴻受教於柏林（圖14）美術學院院長康普，常玉亦隨之前往，並與徐悲鴻、邵洵美（圖15）組「天狗會」，以嘲諷劉海粟、王濟遠之「天馬會」之自吹自擂。

一九二三年徐悲鴻自德返法，以紮實的學院訓練為選擇，進入國立巴黎高等美術學校；常玉則因個性隨性且不拘小節，故而選擇畫風自由的「大茅屋工作室」（圖16、17）習作人體素描，或是以咖啡屋之鄰桌男女為對象來訓練自己的觀察、素描能力。

於一九二〇年代，巴黎仍是處於第一次世界大戰後「巴黎畫派」外籍藝術家活躍的場域——梵東根（圖18）（1877~1968）、藤田嗣治（圖19、20）（1886~1968）、蘇丁（圖21）（1894~1943）等。此時莫迪里亞尼（圖22、23）（Modigliani 1884~1920）因窮病而去逝，畢卡索（圖24、25）（1881~1973）、馬諦斯（圖26、27）（1869~1954）、杜象（圖28、29）（1887~1968）、勒澤（圖30）（1881~1955）等人仍活動於此。

一九二二年抵法的傑克梅第（圖31）（Alberto Giacometti 1901~1966），亦也和常玉一般，進入大茅屋工作室進修。故在一九二三年左右，常玉可能已經認識傑克梅第。而於四〇年代，他們更是比鄰而居，交往得更為密切。

一九二三年蒙帕那斯的咖啡屋注入了一股生氣——美國富豪巴恩斯（Alger C. Barnes）透過

6 王季岡，與常玉結識於東京，返國後還響應政府「勤工儉學」的計畫相偕留法。王氏修習機械工程，返國後與常玉書信往來有半世紀之久，當常玉於一九六五年無法來臺時，即商請當時服務於臺中空軍基地的王氏代為索回寄到臺灣的四十幾件油畫作品。

7 蔡元培（1868~1940）字鶴卿，號子民，浙江紹興人。六歲入塾，十七歲中秀才。次年設塾課徒。廿三歲中舉。廿五歲中壬辰科進士，授翰林院庶吉士，廿八歲為編修。一九一六年九月任北京大學校長，與李石曾等成立勤工儉學會，開展華工教育，提倡科學與民主。

畫商左洛夫斯基（Zborovski也是莫迪里亞尼之經紀人）向蘇丁買了一百張畫作。這樣的消息給予留駐巴黎的眾多外籍藝術家相當大的鼓舞，而常玉也因個人的感性特質，決定長期居住於巴黎。

在第一次世界大戰後，歐洲人即奉行即時行樂的生活哲學，也就是「瘋狂年代」。而巴黎的仕女開始擺脫傳統的約束，率先將裙長提高至膝蓋，此時的常玉漫遊於花都的繁華生活中，自然受到這股氣氛的感染，因此有「誇大的小腿」（圖32）與「姿態的律動」（圖33）等畫風出現。

尤有甚者，其「公子哥兒」的風格，也反映在不同類型的藝術作品中，例如「性幻想」型的作品，描寫的是常玉在大茅屋工作室的其他女性同伴專注作畫的神態，但是在雙腿間卻可看到其私處。而許多豐腴肉體橫陳、頭細身碩的作品，均可視為此一風格的延續或轉化。

二〇年代徐悲鴻與潘玉良等相繼返國，常玉成爲唯一留駐於巴黎的青年藝術家，而自一九二七年認識哈兒蒙慈小姐（Ms. Harmonyre, 1904-）之後，開始其最璀璨的繪畫生涯。

一九二八年六月十四日，國立巴黎藝術品拍賣中心推出現代繪畫公開競標，而其中二十二張馬諦斯的作品賣價非凡，讓二十世紀初始崛起的野獸派嶄露頭角。常玉在此時所用的鉛筆勾線表現裸女的畫法，因其簡約柔美的線條充滿了抒情的詩意，而使他獲得「中國馬諦斯」的雅譽。

一九二九年，常玉慣用的鉛筆素描人物結合中國書法的線條，創造出獨樹一幟的「水墨裸女」——運用毛筆線條運行重粗輕細的特性，以黑墨描繪比例極爲誇張的裸女（多爲下半身放大、上半身推遠縮小），讓畫面充滿了線條所造成的律動效果，而線與線之間所圍繞成的形態，恰是裸女豐腴的身軀。常玉這種樣式的作品，在當時沙龍展中可說是新穎而獨特，而當常玉託陳雪屏攜其畫作饋贈予徐志摩時，徐志摩因畫面女體之誇張比例，而喻爲「宇宙大腿」⁸。

常玉的作品於一九二九年得到當時收藏家侯謝（圖34）（Henri-Pierre Roche）的青睞，開始向常玉收購畫作⁹。由於侯謝亦是推介畢卡索予當時收藏家——史坦（Stein）兄妹的經紀人，畢卡索與馬諦斯均在史坦家族的簇擁下聲名蒸蒸日上。原本常玉有機會透過經紀人的脈絡而揚眉吐氣，然而常玉卻因諸事莫不在乎的處世態度，讓許多經紀人望而卻步，也因為這樣，常玉於其有生之年不能像同期的旅居巴黎的蘇汀、莫迪里亞尼、傑克梅第等揚名於世。

一九三〇年梁宗岱（圖35）翻譯《陶潛詩集》爲法文，常玉負責其中三張中國山水版畫插圖，並由當時法國大文豪梵樂希（1871-1945）執筆寫序。

一九二九年至一九三〇年代中期，常玉油畫作品數量增多，所畫題材爲裸女、靜物盆花、動物等，構圖簡約，而色彩以低彩度的粉、白、灰、黑爲主，清新而脫俗，真可謂具有「野獸派的抒情和表現派的悍勁」，而其間「留白」的佈局方式，更是野獸派與表現派所無。這種表現方式，與早先「水墨裸女」可說是一脈相承、一體兩面，一個是以中國式的筆墨、線條，表現西方

8 徐志摩一九三一年二月九日寫給劉海粟的一封信中提及：「常玉今何在？陳雪屏帶回一幅宇宙大腿，正始拜領珍異也。」

9 侯謝，購藏常玉四十張油畫及近百件素描、水彩。

的題材；另一個是以西方的素材，表達中國美學的虛實相應。也因為這樣特有的氣韻，使常玉的作品屢次入選秋季和替勒麗沙龍之展覽。

一九三四年，巴黎格赫（Greud）書店發行之《一九一〇～三〇當代藝術家生平字典》第三冊中出現「SAN YU」（常玉）的記載：「中國畫家，一九〇〇年十月十四日生於四川。以中國水墨所作的速寫和油畫曾參展秋季沙龍及替勒麗沙龍。為法文本《陶潛詩集》製作插圖，該書序文由伯·梵樂希撰寫。」

一九三八年夏天，常玉因其長兄常俊民亡故返鄉奔喪（圖36）。當時分得家產據傳有兩百萬銀圓，但是或因常玉生性懶散，或因哀思好友徐志摩與長兄之相繼過逝，而將繪畫擱置一旁，在短短不到兩年的時間內，這筆鉅款已讓常玉花得精光。一九三九年至一九四四年間，歐戰蔓延至法國，此時的常玉爲了維持生計，只好製作一些陶器寄售。而整個藝術活動也因戰事的關係，轉移其中心至紐約。

一九四六年，常玉與來自紐約、從事攝影的羅伯·法蘭克（Robert Frank）及其學習陶藝的女友瑪麗（Mary）因一面之緣、氣味相投，決定互相交換彼此的工作室，以便各取所需、汲取兩地不同的創作養份。此時的常玉畫作已經不再像三〇年代時期一樣具有粉紅色調與低彩度的特質，轉而爲許多紅、綠、青塊面爲背景的深邃樣貌。

一九五〇年常玉的贊助者——侯謝辭世，使得常玉的生活頓時失去支柱，而且在其友人的協助下，曾有改善生活的機會，可是由於常玉「不爲五斗米折腰」的個性，讓他失去了推廣自己的發明「乒乓網球」的機會，而爲雜誌撰寫有關中國菜專文的機會也無疾而終。在生活困頓之壓力下，常玉不得不到一位同鄉所開設的中國仿古家具廠繪製彩漆屏風器物。

六〇年代紐約已成爲西方藝術市場的重心，此時的常玉往往將作品畫於木屑所壓合的纖維板上頭，以小動物暗喻自己的處境與思緒。一九六二年冬天，常玉爲了修補工作室屋頂玻璃，不慎跌倒昏迷，幸好門房聞聲前來探視，得及時送往醫院就醫。一九六三年，昔日天狗會老友郭有守任巴黎文化參事，讓常玉以前輩的身份提示作品給趙無極、朱德群、熊秉明等觀摩。同年十月，任職於文參處的傅維新建議聘請生活困難的常玉回臺灣師大藝術系任教，當時教育部長黃季陸（圖37）過境歐陸，特地安排到巴黎長沙街（圖38）常玉租居處與之會面。一九六四年，師大藝術系同意常玉返國任教，然而常玉於返臺前夕突然決定到埃及一遊，爲了獲得簽證，竟然聽取他人的建議，至中共大使館換取護照，原先對方答應常玉返法時將其中華民國護照退還，但是當他遊畢返法後，換回護照的約定卻被無情的拒絕，因此，常玉返國任教的希望遂成泡影。

一九六四年常玉原先欲於返國任教時一併舉辦個展，於是交寄四十餘件作品至教育部。當返國任教受阻後，常玉甚盼這些作品能回到自己的身邊，但是至其一九六六年因瓦斯外洩而意外身故，這些作品卻都沒有回到他的身邊。而這些作品流向何方？就是目前藏於國立歷史博物館的四十九件作品。

第一單元 《浮生若夢——常玉的生平》 藝術家圖錄

圖號	圖片	說明	圖號	圖片	說明
圖1		常玉肖像 (約1928)	圖2		常玉(立者)與 二哥常必誠在東 京九段合影(約 1918)
圖3		劉海粟	圖4		黑田清輝
圖5		王季岡攝於常玉 畫前(類似漢馬 圖之油畫, 1925 年)	圖6		蔡元培肖像
圖7		1920年代的 圓頂咖啡屋	圖8		1925年文藝界常 聚會的穹頂咖啡 屋。
圖9		常玉於圓頂咖啡 屋的信紙背後所 作的速寫, 作品 右上角可清晰的 看見咖啡屋的店 名文字。	圖10		徐悲鴻肖像

圖號	圖片	說明	圖號	圖片	說明
圖11		徐悲鴻與蔣碧微留影（約1923年）。	圖12		常玉現存最早的畫作—水墨牡丹（約1921年）。
圖13		水墨牡丹背後徐悲鴻的習作—〈馴獅圖〉。	圖14		常玉與友人攝於柏林（約1921年）。
圖15		常玉（左二）與邵洵美（左一）留影（約1925年）。	圖16		常玉筆下的大茅屋工作室作畫的場景，28.5×45.2cm(1929年)
圖17		大茅屋工作室	圖18		梵東根
圖19		藤田嗣治立於繪製中的畫作前。	圖20		1930年度左右畫家筆下的圓頂咖啡屋，畫面正前方為藤田嗣治及其夫人Youki。

圖號	圖片	說明	圖號	圖片	說明
圖21		蘇丁肖像	圖22		莫迪里亞尼肖像
圖23		莫迪里亞尼病逝於巴黎的閣樓工作室	圖24		年輕時的畢加索
圖25		畢加索及其愛犬留影	圖26		創作時的馬蒂斯
圖27		馬蒂斯執筆留影	圖28		杜象肖像
圖29		杜象於工作室中留影	圖30		機械主義大師—勒澤

圖號	圖片	說明	圖號	圖片	說明
圖31		傑克梅第	圖32		二次世界大戰後畫壇興起了一股變形風「誇大的小腿」
圖33		「姿態的律動」亦同時影響藝術家的創作	圖34		1916（右起）畢卡索·賈勺普·侯謝（後排穿著軍裝者）攝於圓頂咖啡屋前。
圖35		可能為翻譯陶潛詩集的梁宗岱	圖36		1938年常玉返家奔喪，與親友攝於嘉陵江游泳（右二）。
圖37		常玉與當時的教育部部長黃季陸合影（1963年）。	圖38		常玉巴黎的寓所（1940~1966）：巴黎蒙帕那斯十四區沙坑街28號。

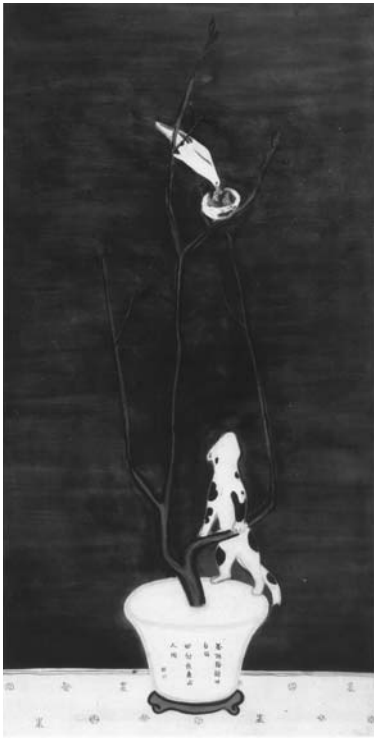
第二單元 《簡約的詩意——常玉的藝術世界》

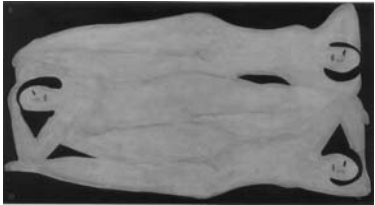

類別	圖號	圖片	圖說
幽然見南山	2-1		<p>〈彩墨牡丹〉 1921 水彩 素描紙 60×43.8公分 蘇富比94拍賣</p> <p>1921年常玉以寫意風格的〈彩墨牡丹〉贈給徐悲鴻，後來徐悲鴻因為巴黎生活費太高，移居柏林，而後徐悲鴻即以本圖背後空白繪製一張〈馴獅圖〉素描。足見常、徐兩人過往甚密，只是徐悲鴻經過朱利安學院的進修，再考上畫風保守的國立巴黎美校，而隨興又懶散的常玉則選擇自由出入的「大茅屋工作室」習作人體素描。</p>
	2-2		<p>徐悲鴻 〈馴獅圖〉 1921 炭筆 素描紙 60×43.8公分</p> <p>畫於彩墨牡丹背後</p>
	2-3		<p>〈山水〉凹版版畫，法文本陶潛詩集插圖 勒馬傑出版社印行。</p> <p>1930年由梁宗岱翻譯的法文《陶潛詩集》由巴黎勒馬傑出版社印行，特請法國大文豪——梵樂希（Paul Valery）執筆寫序，常玉負責其中三張中國山水版畫插圖，不失為中法文化交流的一件美事。</p> <p>本作品以中國山水為題材，但是為了大量印刷方便，改用銅版直刻的方式，凹版印刷，為一件中西合璧的作品。</p>

類別	圖號	圖片	圖說
幽然見南山	2-4		<p>〈菊〉 約1955年 油彩 木板 152×78.5公分 國立歷史博物館藏</p> <p>常玉畫風深受中國傳統繪畫的影響，不論是題材、或是技法、觀念等，均呈現在其畫面中。而在1950年其贊助者——收藏家侯謝辭世後，常玉曾到一位同鄉所開設的中國仿古家具廠繪製彩漆屏風器物，給予他一些創作上的啟發，因此在常玉的畫作中，約有五分之一類似盆花的作品，極富東方意味。</p>
	宇宙大腿	2-5	
2-6			<p>〈人物〉 1929 鉛筆素描 紙 28.3×38公分 王賜勇收藏</p> <p>常玉以極為流暢的線條勾出模特兒的輪廓，下筆沒有絲毫的猶豫，筆筆相連，又不失優雅的氣韻。</p>

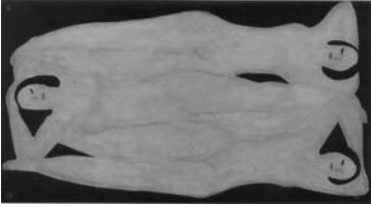

類別	圖號	圖片	圖說
宇宙大廳	2-7		<p>〈穿鞋的裸女〉 1929 水彩 紙 45×28公分</p> <p>常玉「公子哥兒」的風格，也反映在作品中，例如「性幻想」型的作品，描寫許多豐腴肉體橫陳、頭細身碩的作品，均是此一風格的延續或轉化。</p>
	2-8		<p>〈人物〉 1929 素描 紙 26.6×41.5公分 王賜勇收藏</p> <p>常玉以慣用的媒材——毛筆墨線勾勒女性優美的姿態，再敷上簡單的明暗，以顯示人體各部位的立體感。</p> <p>本系列的作品以誇大的透視效果繪製，因此造成畫面上的近景——小腿放大，而頭部則因距離較遠，急遽縮小，使畫面的人物充滿戲劇性的效果，同時也產生律動。</p>
	2-9		<p>〈人物〉 鉛筆素描 紙 26.6×41.5公分</p> <p>常玉的作品帶高度的文人畫氣息，運用輕重不同的線條，造成前後的效果，並且以「意到筆不到」、「不以形似」的觀念，凝聚極富風味的人體造型。</p>

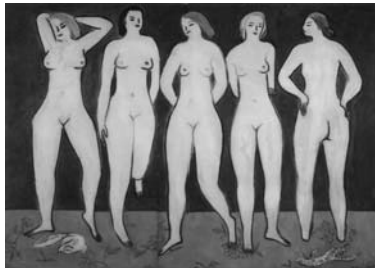
類別	圖號	圖片	圖說
宇宙大眼	2-9		<p>〈手與雙腿〉 水墨素描 紙 馬諦斯收藏</p> <p>此圖就畫面構圖而言，畫的是女性裙膝以下的小腿，顯示常玉特別注重女性腿部的特徵。所使用的工具為毛筆，是結合了書法的線條，以迅速而流暢的筆法繪製一雙誇張變形的小腿。配合局部上彩，將手與雙腿一大一小的對比呈現出來。手部又迴轉的線條及細筆描繪指甲，由大而小的面積次序，呈現明確而爽朗的律動。</p>
	2-11		<p>〈粉紅色雙美女〉 約1928 油彩 73×50公分</p> <p>就畫面上兩個女體的形態與結構而言，同樣是變形的樣式，常玉在這張作品中，可能要試圖擺脫線條的束縛，純粹以明暗或色塊來表示人體，所以只在兩人背後與窗簾交界處給予墨線區隔。畫面中用了兩種對比的形式：一為人體的光滑與背景布帘上圖案的對比。二為布、人體的高明度與頭髮、布帘後黑色塊的對比。當常玉面對東西方不同的創作與審美觀時，如何融合兩者於一，成為他必須正視的問題，所以光滑無紋的人體，飾以窗簾上中國式的盆花、竹枝、花鳥等圖案，正足以巧妙地解決這個問題。</p>
	2-12		<p>〈椅子上的女人〉 油彩 畫布 藏於紹興</p> <p>畫面上的女人同樣的由誇張的透視構成，人物以連續曲線的主軸造成韻律感，色彩以柔和的中間色調為主，並未強調立體感，線條的份量佔畫中人物相當重要的地位，再以背景泛藍的畫作襯托出前景的人物，畫面上的寒暖色系比例約為3:8，符合黃金比例（1:1.618）的原理。</p>

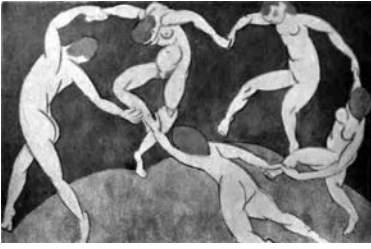

類別	圖號	圖片	圖說
偷得浮生半日閒	2-13		<p>〈椅子上有貓〉 油彩 畫布 73×50公分 王賜勇先生收藏。</p> <p>這是常玉少有準確寫實的作品，準確的造形一向不是常玉要解決的問題，就如誇張腿部或人物造型的畫法，才是常玉正常的表現方式。他不像徐悲鴻或潘玉良他們，進入到正規的學院體系中接受嚴格的訓練，而是在大茅屋工作室中自由進出，或是泡在咖啡館中，觀察眾生相。一九三八年，常玉長兄身故，我們很難推測這帶給常玉多少衝擊或影響。但是對常玉而言，這是他生命中嚴肅的反思內省期。第二次世界大戰及身懷鉅款，可能讓常玉如午後慵懶的貓一樣，纏繞成一團，獨居在自己的小天地裡，外界不會對他構成任何干擾。</p> <p>此時的常玉，已經不再是處理畫面的結構或東西文化的殊相問題，而其重心是在於如何由畫面的圖象選擇與詮釋，來探討自我。</p>
	2-14		<p>〈貓與雀〉 約1953年 油彩 纖維板 154×77公分 黃秋雄收藏。</p> <p>猶如崔白〈雙喜圖〉一般的構圖，由上方的飛禽與下方的小動物為主題，呈現戲劇性的畫面效果。雀鳥正在枝頭餵食巢中的小鳥，而鳥巢搖搖欲墜，下方的小貓虎視眈眈的向上望，作出向上攀爬的動作，讓觀者覺得雀與巢岌岌可危。</p> <p>下方的白色花盆以木雕托盤襯附，上書「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」，再以中國「壽」字圖案及財貨圖為桌布圖飾。整體畫面以中國風格呈現，看似悠閒的佈局，卻又給人一份不安，是否為常玉久居異鄉的感受寫照？</p>

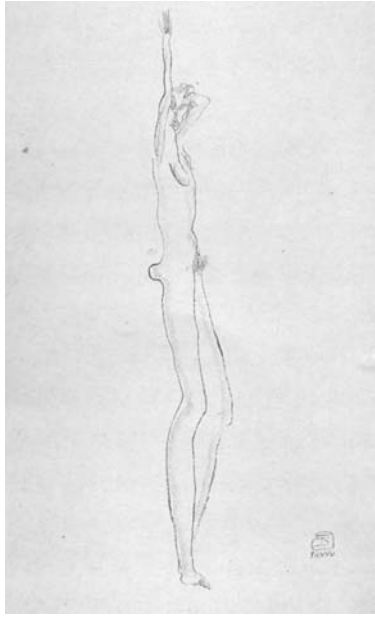

類別	圖號	圖片	圖說
偷得浮生半日閒	2-15		<p>〈三裸女〉 1950年 油彩 51×91公分 臺灣私人收藏。</p> <p>畫風延續「宇宙大腿」式的型態，但是人體已經不再豐腴誇大，改為較寫實、符合人體比例的構圖表現。三個女體以同樣的姿態橫臥於畫面中，運用圖的反轉方式，加上一點變化，讓畫面不致於單調。</p> <p>人體的勾線改為膚色的外框，黑色則運用於人體周圍，讓東方繪畫所特有的墨韻仍存留其中。</p>
	2-16		<p>〈裸女背像〉 約1960 油彩 127.5×97公分 王賜勇收藏</p> <p>晚年的常玉，已不像與徐悲鴻、張道藩等人組織「天狗會」時一般的輕狂，表現在作品上亦是如此。一樣是裸女題材，卻沒有如二、三〇年代時的流暢線條；人體的造型也由誇張變形，轉為較正常的視角。</p> <p>年歲的增長與生活的困頓，使得常玉更深沉內斂。厚重的黑色框線，無粗細之別地勾勒完全身。畫中人體不再是年少輕狂時的粉色調，取而代之的是「黃皮膚」、乾澀的身材。若說「誠於中，形於外」，則常玉此時期艱困的生活，讓他無餘錢可以請模特兒寫生，故而不再有流暢的線條出現。</p>
曠野中的獨行者	2-17		<p>〈小黃豹〉 1955 油彩 76.2×130.7公分</p> <p>本圖以一隻小黃豹為主角，獨踞於白色的樹幹上。白枯的樹幹狀若一隻麋鹿的頭部枯骨，被這一隻小黃豹所征服。</p> <p>常玉的作品中，曾出現許多以豹為主角的畫面，而在一些以豹為描摹對象的習作中，曾出現單眼豹，這種圖像，也曾出現在常玉的照片中——常玉睜一隻眼、閉一隻眼的看著鏡頭，一副開玩笑的模樣。所以畫面上的小黃豹可能為常玉的化身，自詡一位東方人遠渡重洋來到異鄉，必須汲取養份，方能存活滋長。</p>

類別	圖號	圖片	圖說
曠野中的獨行者	2-18		<p>〈沙洲之鷹〉 約1955年 油彩 124×92公分 謝益誠伉儷收藏</p> <p>凜冽的天空中，一隻鷹獨自翱翔其間，凍結的空氣被鷹從中劃破，下方的河川也變成深沉的黑色，好似一切都靜止不動，唯有鷹揚其上。</p> <p>同樣是冷清孤獨的畫面，無非是常玉晚年內心潛藏激昂，但又對週遭的一切感到冷寞的寫照。</p>
	2-19		<p>〈馬〉 約1960年 油彩 木板 123×176公分 國立歷史博物館藏</p> <p>在一片空曠的黃土旱漠中，遠方的山與近處的高地以深褐色區隔出這片荒漠，唯有一匹黑色成年馬攜伴著白色的小馬奔馳其間。如此的畫面，有一種莫名的孤寂，更帶有一份持續奮力向前的不服輸的精神。這與常玉晚年許多至交均離開人世、又獨居於異鄉有關吧！</p>
	2-30		<p>〈圓月沙洲裸女〉 約1960年 油彩 185×126公分 臺灣私人收藏</p> <p>此畫以超現實的表法表現，畫面右上一輪不尋常的紅色明月，雖為滿月，但又被黑影所凌；畫面下方的裸女俯臥於沙洲上，似無憂仰望紅月，但又處於一片漆黑的蒼穹之中。這樣的畫面，往往是常玉晚年思鄉的情懷寫照。</p>
	2-21		<p>〈原野中的小象〉 1966 油彩 81×130公分</p> <p>晚年的常玉，畫有很多以動物為主題的作品，通常都是以廣闊的大地或穹蒼為背景，而動物居畫面甚少的面積，讓人有「渺滄海之一粟」之感。「這就是我」——常玉以「象」自居，此圖為常玉的遺作。圖像的選擇，均有其背後的意念；常玉一向不喜歡討論自己，唯有透過畫作的訊息傳達，才能揣摩其中蘊涵的想法。「象」應是體型相當壯碩的一種動物，為何要畫小象，而不是大象？為何要選擇象，而不是其他的動物？為何僅有一隻，而不是一對或多隻？為何以乾枯的焦黃為底，而不是一片青翠蒼鬱？小象的身旁泛著微微的光，它是行走其間？還是漂浮其上？曠野是一片無止境的乾涸，自何處起始？將止於何處？在這個畫面中，可以閱讀到這些訊息。這張作品同時也是常玉最後的遺作。</p>

圖號	圖片	圖說
3-1		<p>常玉 〈三裸女〉 1950年 油彩 51×91公分 臺灣私人收藏</p>
3-2		<p>莫迪里亞尼 (Modigliani, Amedeo) Nu couche de dos (Reclining Nude from the Back) 1917 ; Oil on canvas, 64.5×99.5cm ; Barnes Foundation, Merion, PA</p>
3-3		<p>〈人物〉 1929 鉛筆素描 紙 28.3×38公分 王賜勇收藏</p> <p>常玉以極為流暢的線條勾勒出模特兒的輪廓，下筆沒有絲毫的猶豫，筆筆相連，又不失優雅的氣韻。類似這樣的畫風，曾出現在那位藝術家的作品中？即在馬諦斯畫作裡！</p>
3-4		<p>馬諦斯 Femme s'inclinant (Woman Leaning), 1906-1907</p> <p>26.67 cm×21.59 cm ink on paper Collection SFMO-MA Bequest of Elise S. Haas http://collections.sfmoma.org/Obj3866\$34464</p>

圖號	圖片	圖說
3-5		<p>常玉 〈人物〉 鉛筆素描 紙 26.6×41.5公分</p>
3-6		<p>馬諦斯 (Henri Matisse) Buste de femme, Doucia 1951 Conte crayon on paper (double-sided) 61.9 × 48.9 cms initialed lower left "HM"; executed in Nice, January 1951</p>
3-7		<p>常玉 〈五裸女〉 約1955年 油彩 120×175公分</p>

圖號	圖片	圖說
3-8		<p>Henri Matisse. La Danse (first version) . 1909. Oil on canvas. The Museum of Modern Arts, New York, NY, USA.</p>
3-9		<p>Henri Matisse. The Dance. 1910. Oil on canvas. The Hermitage, St. Petersburg, Russia</p>
3-10		<p>常玉 〈人體〉約1960年 油彩 紙本 46.5×49.5公分 國立歷史博物館藏</p>
3-11		<p>Henri Matisse. Blue Nude IV. 1952. Gouache on paper cut out. Musée Henri Matisse, Nice, France</p>

圖號	圖片	圖說
3-12		<p>常玉 〈電線桿美女〉 素描 26.5×43.5公分 王賜勇收藏</p> <p>常玉曾長期與傑克梅第毗鄰而居，其作品是否有互相影響的成分？</p>
3-13		<p>傑克梅第 (Alberto Giacometti, 1901-1966) 人體 雕塑</p>

學習單

走進常玉的詩畫世界

一、請你分析上週揣摩常玉作品與本週觀賞的常玉作品有何異同，並說明最令你滿意的部份。

二、在諸多常玉的作品中，你最喜歡常玉的哪一件作品？為什麼？

三、就上週所介紹過的常玉生平，你認為其生活方式與作風是否明顯的呈現在畫面上？請舉例說明。

四、請你對常玉的作品風格作一個總評，並說明可能是哪些因素影響其作品。

本週Home work：請利用圖書館藏書或是網際網路檢索與常玉同時期的藝術家，並觀察他們的作品，找出你認為與常玉畫風雷同的作家及作品，將之記錄、列印或影印下來，於下週上課時報告、繳交。

學習單

藝術國度的大同世界

1. 你看過常玉及其他三位同時期的藝術家作品之後，你認為他們與常玉的作品之風格有何相似之處？又有何不同的地方？請分別說明之。

畫家	與常玉作品相似之處	與常玉作品相異之處
莫迪里亞尼		
傑克梅第		
馬諦斯		

2. 你於上週所檢索或查閱的其他藝術家中，有否與常玉作品風格類似者？請描述之。
3. 就上週所檢索或查閱的藝術家而言，他們於第二次世界大戰後是否轉變其風格？或是成爲某一派之名家？
4. 經過老師的介紹，請你寫下第一次世界大戰至第二次世界大戰期間留駐巴黎的藝術家們被泛指爲何畫派？並說明其特色及影響。
5. 透過本課程活動的學習，是否讓你對常玉有深入的瞭解？是 否，我的建議：
6. 你對於本課程內容的安排，是否滿意？是 否，我的建議：
7. 本課程活動的安排，是否讓你嘗試深層的思考，並且練習資訊檢索的方法？是 否，我的建議：
8. 本課程的學習，除了讓你瞭解常玉的生平、作品之外，你還學習到什麼？（可複選）作品是藝術家精神的展現 常玉與其他同時期藝術家的關係 藝術家創作之間的互相濡染 二次世界大戰期間藝術家於巴黎活動的概況 二次世界大戰期間活動於巴黎的藝術家對現代藝術的影響。
9. 有關於本課程的其他建議：