

CONTENTS | 目錄 |

館長序	13
作者序	14

導言：藝術家的思維模式

第1章 文藝復興時期的藝術演變

——從崇敬米開蘭基羅到肯定威尼斯的審美價值

1-1.阿伯提的十五世紀佛羅倫斯地區文藝復興理想	22
1-2.達文西的繪畫思想充滿了新柏拉圖主義的神秘感	23
1-3.米開蘭基羅的理想美造型與杜勒對絕對美的懷疑	25
1-4.威尼斯的藝評家贊賞提香的色彩表現	27
1-5.折衷主義的出現與瓦薩里的三階段論	29
1-6.瓦薩里由崇敬米開蘭基羅到肯定威尼斯的審美價值	31

第2章 美學家阿伯提的人文素養

——兼談文藝復興時期的建築美學

2-1.阿伯提是人文主義的典型代表	40
2-2.讚成共和制，親王與市民一視同仁	42
2-3.建築是一種與人類實際需要最具關聯性的藝術	43
2-4.建築師不同於木匠	45
2-5.藝術要以理性與方法來學習並藉由實踐而達熟練	47

第3章 從達文西的蒙娜麗莎的微笑

——比較互薩里與佛洛伊德的自然再現

3-1.前言	51
3-2.再現與自我慾望的關係	52
3-3.再現與實體現象之關係	53
3-4.再現與意象營造的關係	55
3-5.再現與真正藝術的關係	57
3-6.結語	59

第4章 從委拉斯蓋茲的宮女

——比較波羅米諾與傅柯的論述模式

4-1.從自然主義到折衷主義	63
4-2.傅柯「再現的再現」預示了「作者已死」的說法	67

第5章 啓蒙時期美學家萊欣的詩畫不同源

5-1.視覺藝術的統合與分歧	76
5-2.萊欣動搖了詩與畫是姐妹藝術的說法	78
5-3.真正的美學物象存在於我們的想像中	80
5-4.詩（時間）與畫（空間）再現不同本質的物象	82

CONTENTS | 目錄 |

第6章 普桑論主題／媒材／再現

——主題中的繪畫過程與繪畫過程中的主題

6-1.畫家如何使描述成爲可能的條件	88
6-2.如何使土色再現黃金而平面仍可描繪三度空間物象	90
6-3.主題中的繪畫過程與繪畫過程中的主題	92
6-4.普桑與阿伯提如何運用描述的條件	94
6-5.奧爾巴克具運動感的素描是許多感覺的總合	95

第7章 戲劇性和寓言式的轉折策略

——從媒材與主題之間轉換為主題與描述之間的互動

7-1.有含意的再現與素材的描述	100
7-2.圖像的再現與戲劇性的描述	101
7-3.描繪與描述素材之間的不確定性	103
7-4.主題與媒材之間同時性感知	105
7-5.普桑藝術成就已達詩般的錯綜情節與嚴謹性	106

第8章 寓言與神話

——浪漫主義的最大貢獻

8-1.象徵與象徵主義	110

8-2.溫克曼的寓言學說	112
8-3.簡單、清晰和可愛	114
8-4.從浪漫主義到現代主義	115
8-5.克魯哲爾的神話學	117

第9章 寫實主義的源起

——從實證主義到社會功能說

9-1.轉向外在世界	122
9-2.丹納的物理現實經驗	123
9-3.種族／環境／時間	125
9-4.現實主義的面向	127
9-5.普魯東的藝術社會功能說	128

第10章 為藝術而藝術的波特萊爾

——堪稱現代主義的祖師爺

10-1.美化形象的狂熱—我偉大的、我獨一的、我原初的激情	132
10-2.藝術是自主的	133
10-3.建設性的想像力	135
10-4.萬物都是人性化的	138

第11章 繪畫一如煉丹術

——兼談莫內的肌理筆觸

11-1.莫內的筆觸是全方位的	142
11-2.莫內的肌理筆觸其實是有方法的	143
11-3.繪畫是有關身體自身內在與外在的扭動	145
11-4.繪畫的成份與煉金術的成份沒有太大的不同	147

第12章 藝術家是雌雄同體的陰陽人

——畫室一如煉丹家的工作室

12-1.藝術的不歸路	152
12-2.畫室內違反常軌行爲一如煉金術	153
12-3.繪畫家族中的愛戀總是帶有禁忌的污名和潛在的瘋狂性	155
12-4.雌雄同體陰陽人被視爲是精神異常的具體化身	157
12-5.顏料本身即象徵著亂倫的作品正在進行	158

第13章 繪畫大革命：野獸派與立體派

13-1.現代藝術的開端：野獸派和立體派	164
13-2.分析立體派與綜合立體派	166
13-3.從未來派到形式化的新自然主義	168

13-4.超現實主義革命	170
--------------	-----

第14章 藝術的表現與詮釋

14-1.好的詮釋必須根據理性和證據	180
14-2.藝術的認知理論正如同一種語言	182
14-3.表現性是在作品中而不是指藝術家	184
14-4.佛羅依德視藝術為一種昇華的形式	185
14-5.藝術既表現感覺也傳達理念	187
14-6.傅柯假定藝術作品具有其本身的含意	188

第15章 丹托的藝術終結之後

——模仿的時代／意識形態的時代／後歷史時代

15-1.不同的歷史結構，意義不同意圖也各異	194
15-2.後歷史時代藝術的客觀結構裡凡事皆有可能	196
15-3.模仿的時代／意識形態的時代／後歷史時代	198
15-4.依瓦薩利的模式，現代主義繪畫不能稱做藝術	199
15-5.佛萊稱法國後印象派呈現了古典精神的新道路	200

CONTENTS | 目錄 |

第16章 繪畫不死只是逐漸凋零

——丹托論繪畫、政治與後歷史的藝術

16-1.繪畫已死的論調帶有政治意味	206
16-2.以哲學方法解決藝術問題	208
16-3.機械性的攝影已經取代繪畫的位置	210
16-4.後現代論述非常適合闡述藝術終結之後的藝術	211
16-5.多元的藝術世界需要多元的藝術評論	213

第17章 反科學·反美學·反藝術

——安迪·沃荷影響了四分之一的藝術世紀

第18章 後媒體情境

——繪畫已成為另一種不同的品種

18-1.後媒體情境	229
18-2.影像主要是構成的問題	230
18-3.多螢幕裝置藝術創作	231
18-4.反對反美學論述即代表真理的說法	233
18-5.繪畫已成為另一種不同的品種	234

第19章 刺點與延異

——藝術心理分析的第三意義

19-1.心理分析是跨個體無意識的速寫報告	240
19-2.含意深長的象形文字	241
19-3.巴特的刺點是一種藏在意象中的純粹意象	243
19-4.失去了的物體之滿足並不是單一的經驗	245
19-5.幻想將屬於更進一步隱喻和轉喻次序的替代物	246

第20章 新一代的無形式

20-1.巴泰勒的「無形式」啓發	251
20-2.「無形式」是一種即將釋放（undo）分類的東西	253
20-3.免除通俗物辯證性的條件	256

第21章 後現代時期的變色靈光

——機械複製時代的人類藝術經驗

21-1.以虛擬實境的科技來描繪更多元層次的感官世界	264
21-2.電影中蒙太奇的剪接技巧運用對觀者視覺模式的震撼	265
21-3.以機械複製工具去捕捉藝術的靈光	267
21-4.「媒體即訊息」促成了馬賽克式的思維	269

CONTENTS | 目錄 |

21-5.MTV造成全球同質化單一文化的威脅	271
21-6.數位時代新媒體有助於感官探索及彼此連結	272

參考文獻