



# 現代繪畫

——來自現代人類生活和

創造現代

美子

後期印象及野獸派之後，世界文明步進入了五光十色的廿世紀新時代，歐洲諸國在繪畫上的多種運動，奇奧的理論和形式相繼出現，在這個有着「新興」而忙碌的世界中滋生着，有的曇花一現似的幻滅了，有的却似夢般的延續着，翻新着。藝術在這個時代裡，受着影響，也影響着而使這光輝的時代多變的追求理想——理想。

在這個萬花筒般的繪壇上，予此新世界文化以重大作用的未來派，立體派，表現派和超現實派等……都是彼此密切的相連，相顧，相關着。也都在種種錯綜的關係中結合着二次大戰前文明人類的感情和感覺，帶着社會文化進行。未來派表現着那種忙碌生活的動向。表現構造美的是立體派，寓以人生幻想和生命流露時則成表現派和超現實派。

一、未來派的藝術運動，由意大利的熱情詩人馬利內諦 (Marinetti, Filippo) 宣言闡明，說得上為意大利的新時代最先的藝術革命運動，它反映了一種初自沉悶保守的封建時代走進資本主義的現代精神中，激的發展着近代競存生活緊張的社會情形，也就是由靜而進展到動，產生了新的韻律，新的內容，新的形式和新的創造，由消極而走上了躍越緊張的新時代精神。

馬利內諦說：「意大利的詩人，及藝術家們，這些敏銳的人，先驅者和革命家的思想，理解和直觀，做着群眾的，反哲學的，反教養的，大運動。」他們否定了過去的一切，否定了過去那些必須遵守的成規，他們興奮的認為破壞成規，是藝術上必須的自由。

這樣，未來主義者的理想，摸索着了那時期人類追求文明所產生出來的一切發生動力的物質——新的韻律，是生命創造力的強調生活「力學化」的讚美，可說是一種機械主義人生下產生的藝術。

未來主義的造型美術的思想之要點，是機械文明之狂熱讚美，把運動力和速度昂奮的反映在畫面，並且色彩強烈，結構力學化。於是機械科學所發展成的社會，人類生存於其間的生活氣氛，在繪畫上開始了一種新穎的傾訴。

二、立體派的運動，差不多和未來派同時在法國興起，它是脫胎於野獸主義的觀念，絕對純粹的創造，結果演變成以避免現實的抽象姿態出示結構，而以後導致超現實主義的出現。其作品上成為造型的構成和物體的分解。也就是把各種物體分析解體，再「有機的」把這分解的物體組織構成，產生一完種全新的樣形，這種作品，除了人生情趣的自然流露以外，常會有工業裝飾的意味包含於畫面其間，而成其獨特的情境，以純粹的抽象，純粹的藝術境地，為理想，為愛美，把自己投入了抽象的觀念世界，從「分解到綜合」的構成藝術。以情緒為主的抒情，而沉於陶醉在色彩與形之間。

畢加索開始成為立體派的中心人物，變化多端的藝術；他雖是該派繪畫的倡導者，但他沒有因立體主義而封鎖在狹小的天地裡，只憑他把靜物畫的純美化和裝飾趣味，以致立體形式的完成，更至進而完全把繪畫，從客觀因素的形象中解脫出來，一若抽象繪畫然。這固然是畢加索的畫歷，也可以說明了立體派發展情形的歷程。繪畫工藝化，裝飾化，是立體派的特徵，並且影響了當時工業界改革的新運動，工藝即更方便的不因形式限制而受窘，鋼骨水泥同樣的令人不懷疑的代替了三合土……人們才一變十八世紀所傳留的羅可可等形式的影響，為立體形式，同時還有萊及和勃拉克。勃拉克主張從分解抽象，而達到單純的具象的形態。萊及所表現的是機械形式的形態美及其力感，對機械的幻想和新的感覺美，便是萊及所發現的機械主義……以及其他各種繪畫中所含有的分解，和結構的立體形式。(附圖)

立體派在廿世紀藝術上的重要，一若摩天大樓中的堅固鋼骨，它啓示

了許多後來工業成品的形式，也說明了甫自手工業發展獨立的分工操作者們苦悶枯燥中的分解美的意義——工人在被分解了的工作中覺悟了分解美的意義。

三、表現主義源自塞尙，霍特拉，高庚，梵高等的表現繪畫，更廣泛的包括了野獸主義和未來主義。由於視覺表出主觀的近代藝術，是以德國為中心而興起的，在廿世紀的時代感覺中，由於整個社會生活被浸在科學方法的支配中，不論你走路或坐車，不問你買物或退貨，甚至一口痰也應接受罰款的現代社會中，失去了的是人類主觀生活的自由活動，在藝術的反擊力量下，表現主義，出現得非常明風和自然。在這種社會裡，多半人們都要以欺騙隱瞞或虛偽來補足這缺乏，而表現主義的藝術，却以人類內心的真實性或原始成分來流露生命中「感」和「能」的探求，它排斥一如自然主義的客觀表現，它以真實人類的本性流露在作品上。

表現主義因為包含了作家多樣的傾向，所以他的內容也是極其複雜的，大略可分為寫實的表現，動能的表現，抽象的表現，幻想的表現，其種種表現都以人性的流露自然的情，意，感，為其創作的基礎。

寫實的表現主義是根據主觀的寫實的立場，以繼承後期印象派及野獸派的作風為主。

動能的表現主義是以強化主觀為基礎，畫面的效果強烈而刺激。

抽象的表現主義有時包含着若干的象徵意味，寫實於極度單純的對照下，令人發生單純的感情反應，單純化的特殊誇張。

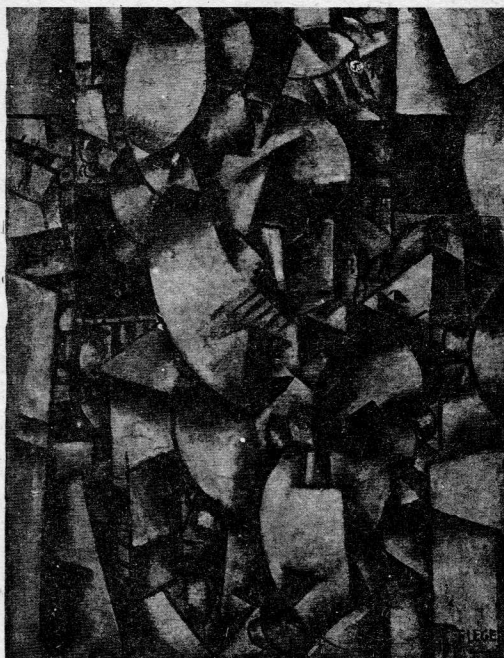
幻想表現主義是多半以童話的和夢想的題材以表現生的奧密。人類在反抗必須以虛偽欺瞞……，以滿足高尚道德律的尊嚴時，藝術中的「自我」價值，兒童和原始人的真實意義，在人類所具有的良能良性下虛構事實而使表現派藝術一並飛騰的抬高了意義。

四、現代繪畫多受於立體派的影響，尤其超現實主義更是直接的受其影響，立體主義至超現實之間是經過了達達主義的內在更陳。

超現實派作家們受了達達主義的影響，他們得不到合理的現實，難於忍耐那現實的情況中，對「真實」人生的折磨時，於是探索着何處可以逃避現，其結果即有超現實主義的發現，而走進了白日夢的幻遊世界。

由於文學上的運動，而形成了超現實的繪畫運動。一九二一年的詩人蒲魯東(Breton)發表了一篇令人難以捉摸的超現實派宣言，於是奇怪的幻影繪畫便出現於世了，那種繪畫原理和作品，啓示了理解困難的架空宇

FERNAND LEGER: *Nude Model in the Studio* (1912)



宙。由於畫家們的一再追求和努力，三番五次的改進後，超現實之於美形途徑猛見改變，甚至立體派的勃拉克，畢卡索，也參加進去了。

超現實主義簡單的說起來，便是把現實摒棄，脫離一切理念，超越了一切理智的精神與現實，而沉溺於夢似的幻境中，由那已被遺忘的達達主義的人倫絕望感的影響，和立體派的純粹抽象意義發展到最後的心象，又由即物的畫面形式，重新走向一若立體發展的純粹表現中。

當科學文明輝耀於今日世界時，一切現實生活都籠罩在滿意的進步中，但現實以外的自由精神生活，不無因科學制度而蒙受壓制，良知者不願以欺騙和隱瞞來彌補現實生活以外的不足，超現實只是畫家向真實生活呼喊的回聲之一而已。

讚美科學尊重生命，崇尚真實和擁護現代文明，是現時代之所以有現代繪畫之理由，藝術家所表現的，並非單獨藝術家本身的問題，而是生活在現代物質世界中，每個人的問題，只是由藝術家真實的表現了出來。

本文雖只述及現代繪畫初期之概略，但，我們高呼的是，現代繪畫的所自來。他們來自現代人生各方面的實際反映，理想，以及藝術方式的訴等……。它本來自生命的需要，也來自必然。