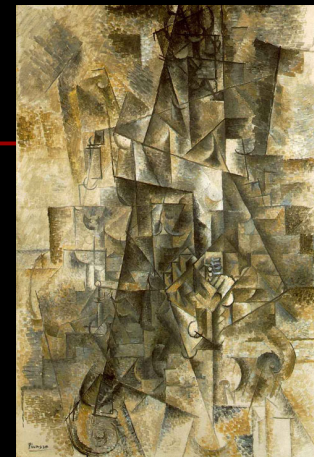

立體派(Cubism)

發源：法國

Chau Yuk Ting

5B 05

目錄

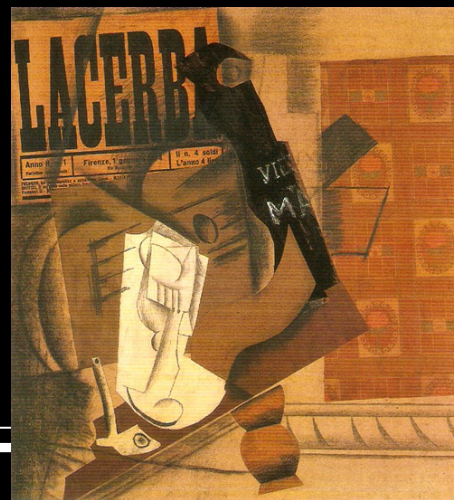
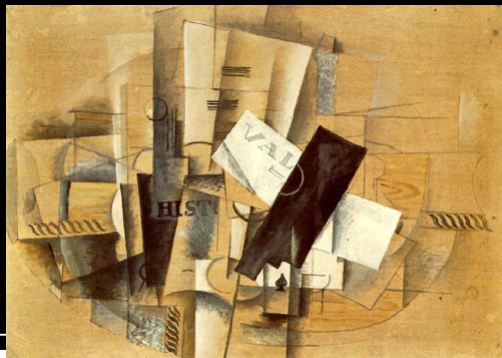
- 立體派的簡介.....1-3
- 立體派的代表畫家.....4
- 立體派的三階段.....5-14
- 立體派的風格.....15-19
- 反思問題.....20-23
- 感想.....24
- 資訊來源.....25

立體派的簡介

立體派是前衛藝術運動的一個流派，開始於1906年，由布拉克與帕布羅畢卡索所建立法國的藝評人路易馮克塞勒於1908年第一次使用這一名稱「立體派」。

立體派由聚集在賽納河左岸地區的藝術家們傳播開來，並由畫商所發起。立體派很快地受到歡迎，在1910年時，藝評者已將由布拉克與畢卡索影響的藝術家們稱做「立體學派」。

立體派在二十世紀的最初十年影響了全歐洲的藝術家，並激發了一連串的藝術改革運動，如：未來主義、結構主義及表現主義等等。

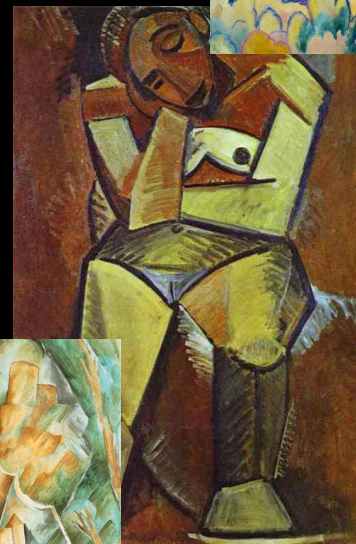
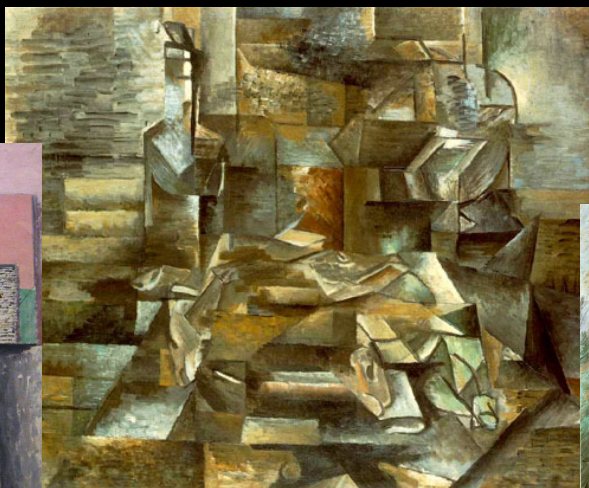
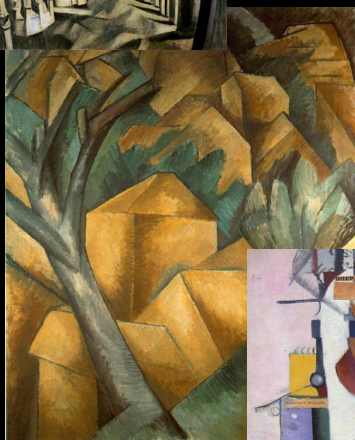
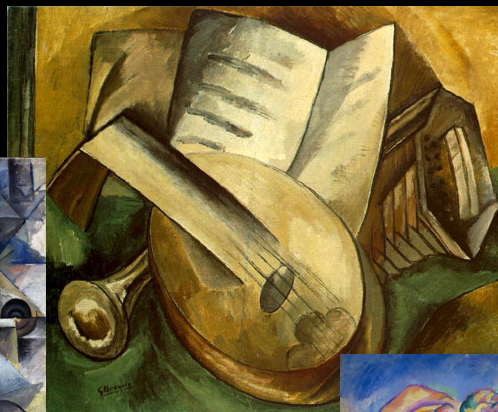
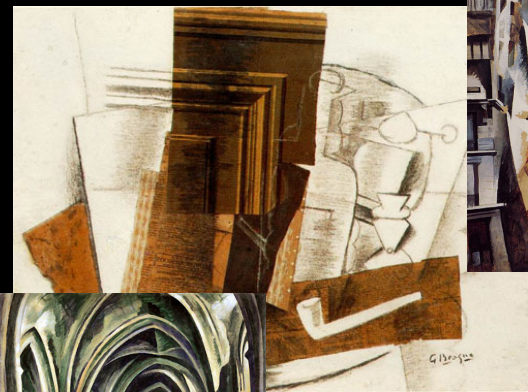

立體派的代表畫家

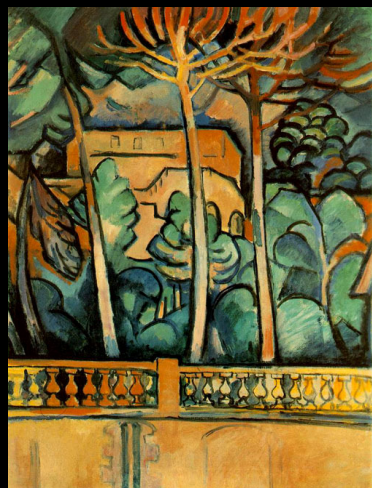
- 1. 畢卡索Pablo Picasso
- 2. 布拉克George Braque
- 3. 勒澤F. Le'ger
- 4. 羅特A. Lohte
- 5. 特朗Andre' Derain
- 6. 杜菲R. Dufy
- 7. 莫迪格里安尼A. Modigliani
- 8. 德洛涅 Delaunay Robert
- 9. 梅爾魏契 Malevich
- 10. 葛利斯 Gris Juan

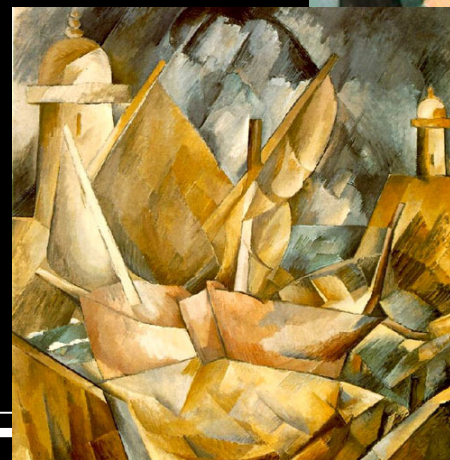
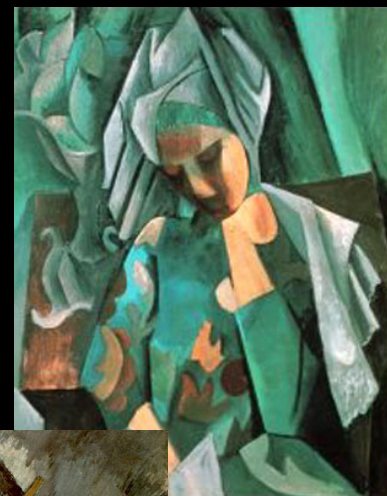
立體派的三階段

1907-1909 塞尚立體主義 (又稱初期立體主義)

這時期的風格，主要是受原始雕刻及塞尚的影響，呈現多視點的表現法。

畢卡索 Picasso 1907 年
原作材質：油彩·畫布
原作尺寸：244 x 233 cm

塞尚的影響方面：造形簡化成單純的立方體、圓柱體、球體等，重視大塊面的探討，有強大的量感(體積感)，把從不同的角度所觀察的造形加以整合，畫面的空間有多重視點，前後的空間有平面化之感。

布拉克 Braque 1908 年
原作材質：油彩·畫布 Oil on
Canvas
原作尺寸：140 x 100 cm

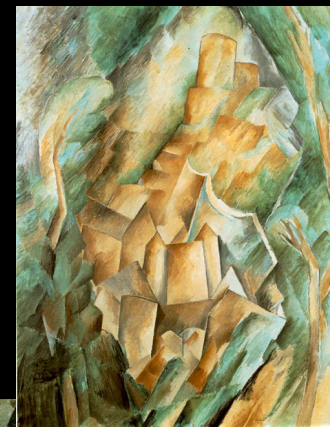

原始藝術方面的影響：
大量使用咖啡色調及黑
線，筆觸有一種木雕鑿
痕之感(簡化的造形也有
來自木雕的靈感)，顯得
粗獷、狂野，甚至有點
神秘。

1909-1911 解析立體主義 (又稱分析立體主義)

這時期的作品，看起來像是打碎的玻璃片。此時期對象已被徹底解體了，畫面的空間也極度平面化了。

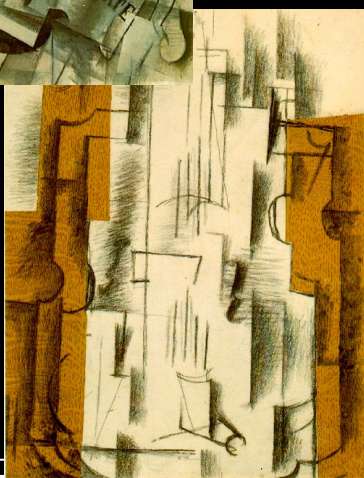

畢卡索 Picasso 1910 年
原作材質：油彩·畫布
原作尺寸：100.3 x 73.6 cm

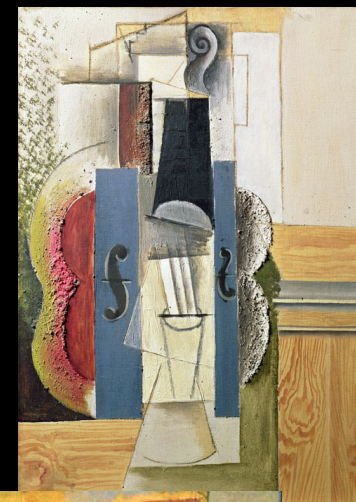

- 畢卡索以較主觀的分析手法把造型分解，塊面切割得更破碎，產生斷續的線條，主體與背景交融，物體難以辨識。用色以彩度較低(即較不鮮艷)的灰、褐色調為主。
- 畢卡索強調自己不是個抽象畫家，但這時期的作品，的確對荷蘭的蒙德里安、俄國的馬勒維奇、法國的德洛內等人的抽象風格有重大的啟示。

1912-1914 合成立體主義 (又稱綜合立體主義)

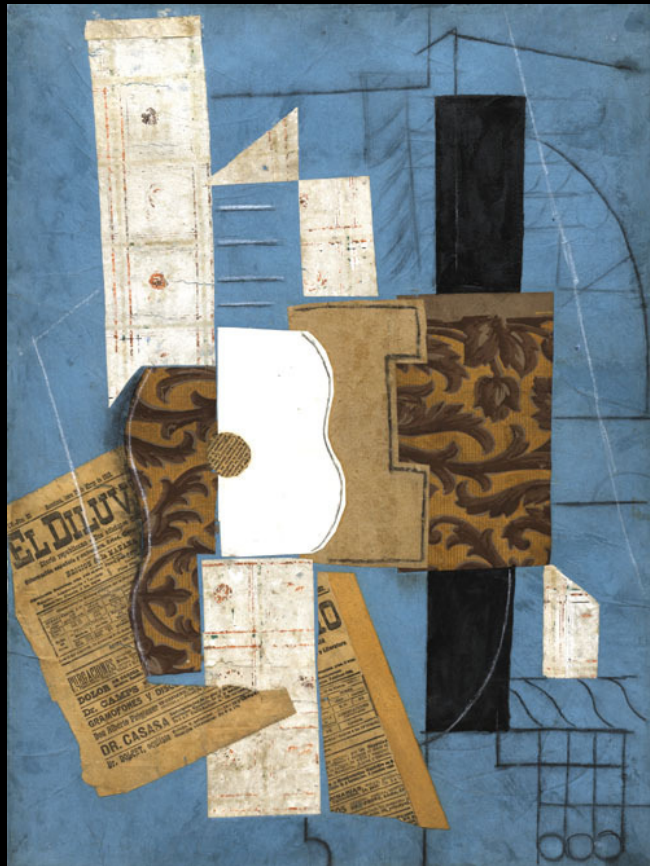
這時期的作品，又「回到現實」，重新留意物質感的描繪。此期物象的形態又重新出現，色彩也是漸趨豐富，更重要的是採用「拼貼法」，使畫面出現了其他素材和文字。

畢卡索 Picasso 1913 年

原作材質：壁紙·油墨·粉筆·木炭·
鉛筆·色紙

原作尺寸：66.4 x 49.6 cm

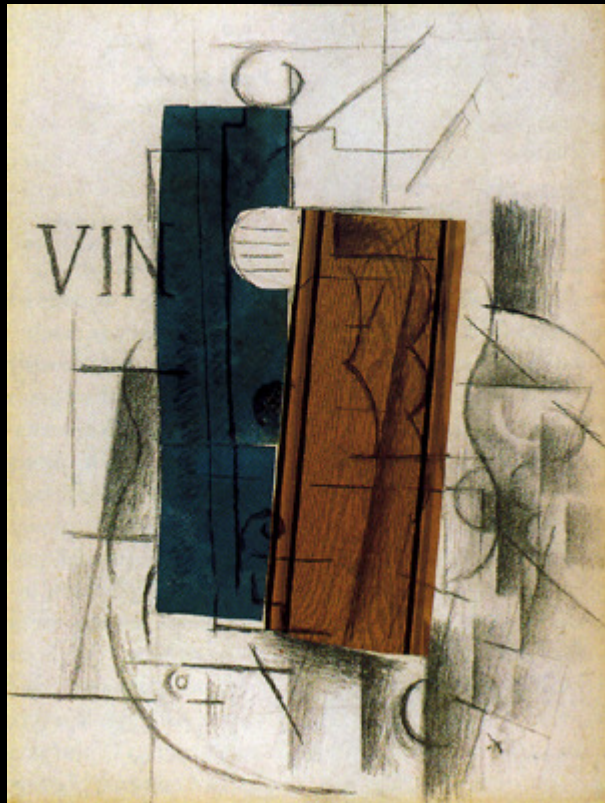
畢卡索引進拼貼技法，
包括日常生活中的壁紙
與報紙，甚至拼貼紙板、
木板等實物。因此造成
平面的繪畫與立體的雕
塑之間的界限模糊。

以大塊面組合畫面構圖，
空間感更平面化。

布拉克 靜物

〔 Still Life 〕 1912 年

炭筆 · 剪紙 · 紙板，62 x 48 公分

布拉克使造型成為可移動的平面，他認為有顏色的造型很容易引起幻覺。

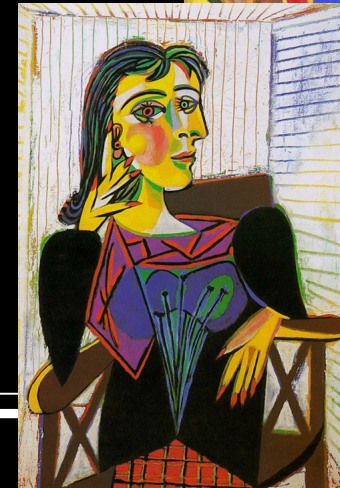
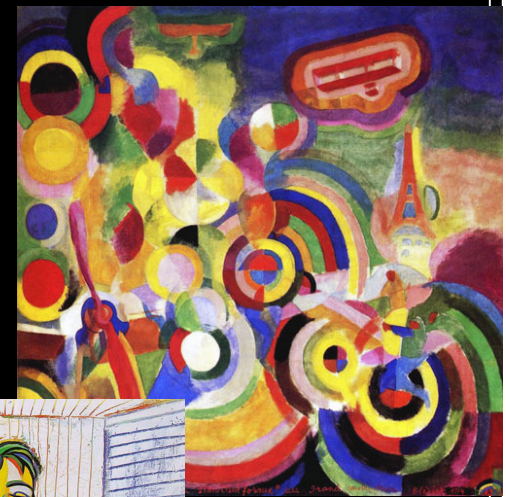
他用炭筆劃出造型，用有色壁紙剪成條狀代表顏色，這幅靜物畫就是根據這種理念完成。

布拉克在藍紙上剪出一個弧形，顯露出炭筆部份，將英文字 VIN 的尾端寫在藍紙上，造成重疊的感覺。

色彩的立體派(1914~)

更加重色彩的調和與對比的效果，比較喜歡用圓形、筒形和弧形，而非直線與長方形。形象不會分解得很細碎，而是若隱若現地呈現了部份形態，但卻更具有破壞的效果。

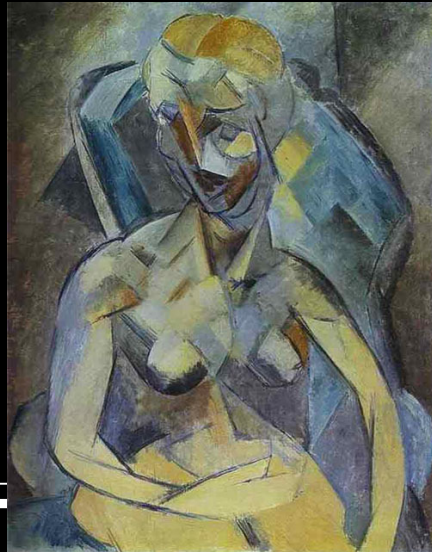

立體派的風格

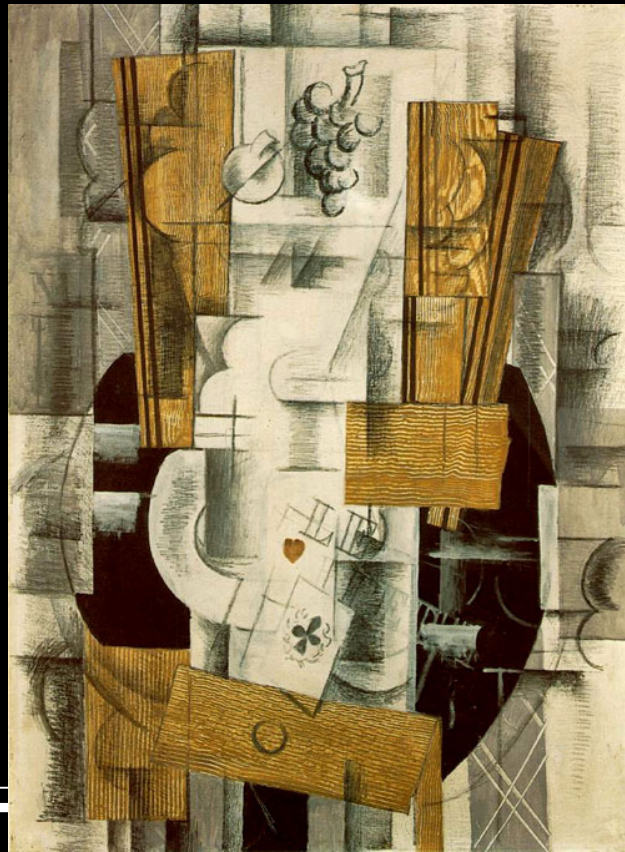
1). 它主要追求一種幾何形體的美,追求形式的排列組合所產生的美感。

2). 它否定了從一個視點觀察事物和表現事物的傳統方法,把三度空間的畫面歸結成平面的、兩度空間的畫面。明暗、光線、空氣、氛圍表現的趣味讓位於由直線、曲線所構成的輪廓、塊面堆積與交錯的趣味和情調。

3). 立體派以許多的角度來描寫對象物，將其置於同一個畫面之中，以此來表達對象物最為完整的形象。

4). 立體派不從一個視點看事物,把從不同的視點所觀察和理解的,形諸於畫面,從而表現出時間的持續性。

5). 立體派不依靠視覺經驗和感性認識,而需依靠理性、觀念和思維來欣賞。

反思問題

- 1. 立體派打破了三大規範，這三大規範令作品有何改變？

-
- 第一期立體派以同時多個視點來繪畫打破單一視點，到了第二期立體則打破感性以理性來繪畫，第三期立體派認為繪畫本身就是有價值的實物打破舊有的模擬實物的幻象。

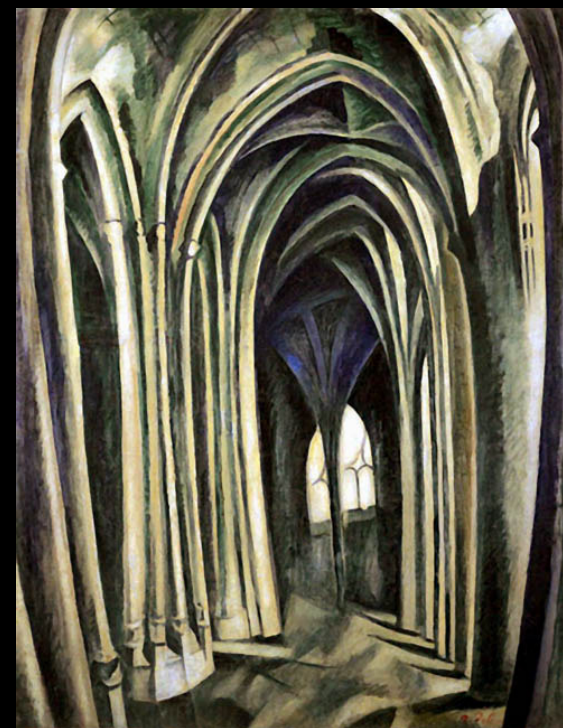
-
- 2.立體派以掙脫外形的既定印象，但畢卡索和布拉克就運用新的方法，方法是什麼？

-
- 他們將三次元的物體描繪成二次元的平面，也即就是把看不到的側面和內部都攤開來繪畫。作品如：「亞維農的少女們」作品的面貌就如非洲的面具。

感想

聖所勃林 3 號
德洛涅 Delaunay
1909 - 10 年
油彩 · 畫布

我在未進行資料搜集的時候，對立體派並不了解。當我完成這個專題報告後，我對立體派有一定的認識，然而，我覺得立體派的畫頗特別的，這些畫不算抽象，使人看不懂。但它的風格令人有一種有特別的感覺，不會因時間的過去而淡忘它，會繼續吸引你去觀看的。右圖就是我在立體派的畫中一幅我喜歡的，喜歡它的理由不是在於它是由什麼出名的畫家畫的，而是畫中有一種吸引我去觀看的迷幻感覺，感覺畫中十分神秘，加上立體派的風格，使一畫本來寫實的畫作變得不一樣的特別出來。

資料來源

- <http://art.up888.net/isfile/os/129.htm>
- <http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/braque/braque.htm>
- <http://vovo2000.com/talk/w-art/09.htm>
- <http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7009041100474>
- <http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7006031500819>
- http://artcity.tripod.com/picasso/cubism.htm#cezanne_period
- <http://vovo2000.com/talk/w-art/>

-THE END-