



## 戴珍珠耳環的少女

〔 Girl with a Pearl Earring 〕

1665 ~ 1666 年

油彩・畫布，44.5 x 39 公分

莫瑞修斯博物館，

海牙〔Hague〕，荷蘭

### 說明：

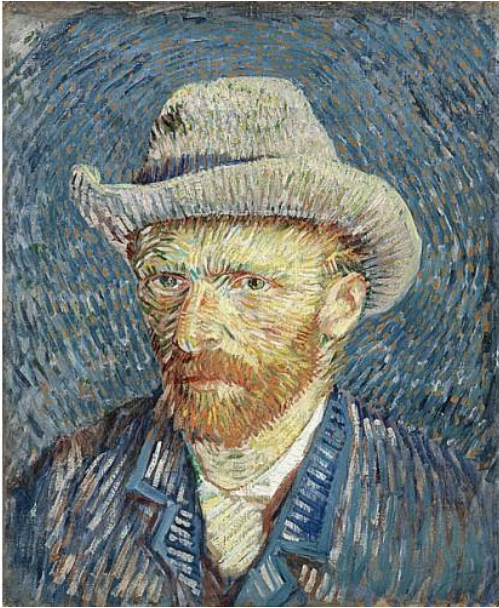
約翰尼斯·維梅爾，又稱揚·維梅爾（Jan Vermeer）、約翰·維梅爾（Johan Vermeer），1632年10月31日—1675年12月15日），是一位17世紀的荷蘭黃金時代畫家。

這是一幅謎一樣的作品。畫中背景裡的濃黑，以及赫然出現的亮麗女子孤影，像維梅爾的這種畫法，在他的作品中現存的僅此一幅。這幅畫如同他的大部份肖像畫一樣，認不出畫的是何許人。

畫中光線聚集在少女碧藍的絲巾和臉上，維梅爾活靈活現地勾勒出少女的一臉嬌嫩、雙唇的潤濕感、從下領延伸至頸項間的一彎細線、以及那對水靈的雙眼。

她明亮的凝眸中隱含著熱切，率直地召喚著畫外的觀賞人，有人會因此而想起達文西的《蒙娜·麗莎的微笑》，只是在這裡的畫中，沒有那幅文藝復興時期傑作中的神秘感。

## 藝術賞析



### 戴氈帽的自畫像Self-Portrait with Felt Hat

作者 梵谷Vincent Van Gogh

年份 1888

原作尺寸 44 x 37.5cm

原作材質 油彩·畫布Oil on Canvas

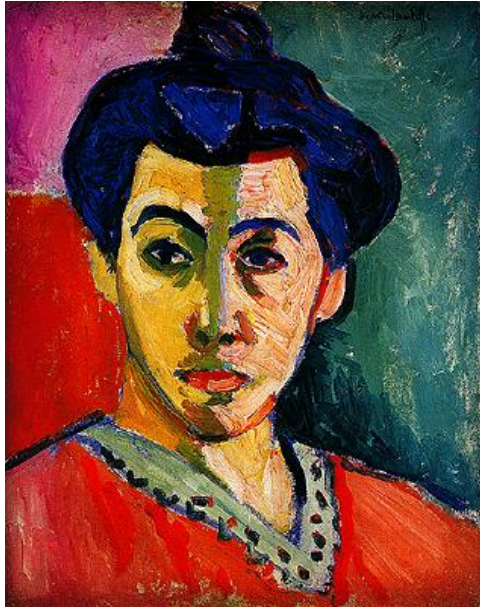
館藏處 荷蘭 阿姆斯特丹梵谷美術館

#### 說明：

文森·威廉·梵谷，1853年3月30日－1890年7月29日），荷蘭後印象派畫家。他是表現主義的先驅，並深深影響了二十世紀藝術，尤其是野獸派與德國表現主義。梵谷的作品，如《星夜》、《向日葵》、《有烏鴉的麥田》等，現已躋身於全球最知名的藝術作品的行列。

1861年梵谷開始接受教育，但在1868年3月中斷學業，經歷了短暫的工作生涯後，他成為傳教士，向貧困的採礦工人傳教。直到大約27歲時，梵谷才開始了他的畫家生涯。

然而，在他生前的最後十年間，卻創作了2100幅左右的畫作，包括約860幅的油畫。他最著名的作品多半是他在生前最後兩年創作的，期間梵谷的作品乏人問津，深陷於精神疾病和貧困中，最後導致他在37歲那年自殺。



## 綠色條紋的馬諦斯夫人

〔Portrait of Madame Matisse with Green Stripe〕

1905 年

油彩・畫布，40.5 x 325 公分

國立美術館，哥本哈根〔Copenhagen〕，丹麥

說明：

亨利·愛彌兒·班諾馬·馬諦斯；1869年12月31日－1954年11月3日）是一位法國畫家，野獸派的創始人及主要代表人物，也是一位雕塑家及版畫家。使用大膽及平面的色彩、不拘的線條就是馬諦斯的風格。風趣的結構、鮮明的色彩及輕鬆的主題就是令他成名的特點，也使得其成為現代藝術中最重要的人物之一。

畫中的女子就是馬諦斯的太太，在她的臉部中央，貫穿著一條極為醒目的綠色條紋。這種充滿浪漫氣息，以及有意驚世駭俗的叛逆手法，都出現在野獸派早期的許多作品當中。馬諦斯在畫中運用對比色的平塗色塊，取代了利用明暗度產生層次的傳統手法。這些色塊構成了這幅畫作的背景，肖像的人物表情冷峻凝聚著深刻的心理洞察力，與馬諦斯同時期創作的大多數感性豐富的裸體畫迥然不同。



## 穿黃色毛衣的珍妮·赫布特尼

Jeanne Hebuterne with Yellow Sweater

作者 莫迪里亞尼Amedeo Modigliani

年份 1918 - 19

原作尺寸 100 x 64.7cm

原作材質油彩·畫布Oil on Canvas

館藏處 美國紐約古金漢博物館

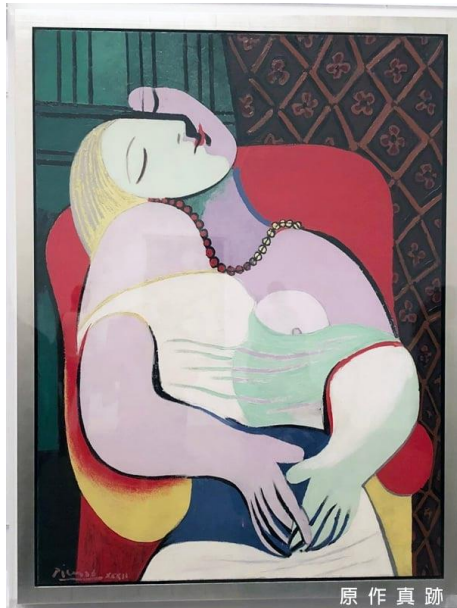
說明：

亞美迪歐·莫迪利亞尼，1884年7月12日－1920年1月24日，義大利藝術家、畫家和雕塑家，為表現主義畫派的代表藝術家之一。

莫迪利亞尼的特色是大膽創作裸女畫，曾受到當代保守風氣嚴厲批評，時至後世才獲得認可。莫迪利亞尼自幼即受到古代和文藝復興美術的薰陶，且與巴伯羅·畢卡索、康斯坦丁·布朗庫西等著名藝術家交情菲淺，進而受到19世紀末期新印象派影響，以及同時期的非洲藝術、立體主義等藝術流派刺激，創作出深具個人風格，以優美弧形為特色的人物肖像畫，而成為表現主義畫派的代表藝術家之一。



## 藝術賞析



### 夢The Dream

作者 畢卡索Pablo Picasso

年份 1932

原作尺寸 130 x 97cm

原器材質油彩·畫布Oil on Canvas

說明：

巴勃羅·魯伊斯·畢卡索（1881年10月25日－1973年4月8日），西班牙著名的藝術家、畫家、雕塑家、版畫家、舞台設計師、作家和前法國共產黨黨員，出名於法國，和喬治·布拉克同為立體主義的創始者，是20世紀現代藝術的主要代表人物之一，遺作逾兩萬件。

畢卡索、馬塞爾·杜象和亨利·馬蒂斯是三位在二十世紀初期開始造型藝術革命性發展的藝術家，在繪畫、雕塑、版畫及陶瓷上都有顯著的進展。在西班牙與薩爾瓦多·達利和胡安·米羅被譽為西班牙後三大藝術家。

## 藝術賞析

《夢》只用線條輪廓勾畫女人體，並置于一塊紅色背景前。女人肢體沒有作更大分解，稍稍做了誇張劃分，色彩也極其單純。這幅畫是畢加索以立體派描繪女人形象和新古典派風格相結合的產物，是形象極端自由，線條和色彩自由組合的傑作。

《夢》的整體色調鮮明，用筆直接，線條使用較多，充分表現女人身體線條。畫面當中女人的臉被從中截開，是立體派表現的一種手法。女人的面部表情安詳柔和，看得出她睡的好甜，讓人有種欲睡的感覺，女人的身體比例不是很協調，上下半部分過于窄小。

兩個用線條描繪的寬大的手臂置于椅子的兩個扶手而向身前耷拉著，顯得那麼的無力，完全進入睡的狀態。女人的上衣就用幾個淡綠色線條勾勒出來，她的兩個圓滑，挺拔的乳房是那麼的迷人，真實展現女人身體質感。

女人脖子上的項鏈采用紅與黃，顯得那麼的突出，給人視覺衝擊。整個畫面視覺效果舒服，對比色的運用，補色的運用，對比中不失協調。顏色的協調運用，讓整個畫面顯得那麼的協調，整體有種夢的意境。畢加索的一生是那麼的豐富，他的作品將被人們用來詮釋，精神將被用來學習。我們每個人要有自己的想法，對自己的那種想法要給予堅定，去尋找那份屬於你自己的“夢”；《夢》所傳達給觀者的審美感受和暗示意義就是如夢中事物一樣不可思議。

## 藝術賞析



培根 1971 年作品〈自畫像〉  
「除了自己，我根本無人可畫」

### 說明：

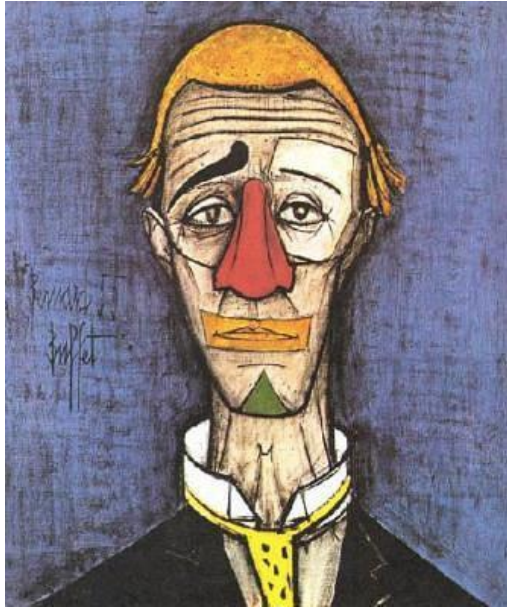
**法蘭西斯·培根**（1909 年 10 月 28 日－1992 年 4 月 28 日）是一位生於愛爾蘭的英國畫家，為同名英國哲學家的後代。其作品以粗獷、犀利，具強烈暴力與噩夢般的圖像著稱。中後期作品主體為在狹小空間內的玻璃或金屬幾何籠子裡的抽象雄性肖像，背景通常為極平坦的平面。

培根一生中經歷了兩次世界大戰，在灑滿鮮血的黃土上看遍人性的至惡與醜陋，比起其他年代的藝術家，他的藝術創作反映了其所直接面對的生存危機與悲劇日常。

1971 年猝然離世，激烈狂放的自畫像便成為當時的創作特徵。培根自覺是戴爾一生悲劇的推手，他心中的內疚與自責從未真正休止。他於 1971 年至 1974 年創作一系列巨幅「黑色三聯作」，嘗試驅除戴爾之死帶來的悲痛。

培根認為只有具象才能表達情感的衝動狀態，反對抽象表現主義，甚至將其斥為「只有拿來當裝飾品的價值」。他讚賞畢卡索的野獸特質，透過破壞結構，蠻橫地展現他眼中「情緒真正的形象」。從這個角度來看，他所有的肖像畫，是將臉孔扭曲了，才是這些人真正的面貌。

## 藝術賞析



畢費 / 小丑

材質 / 其他

年代 / 1982

尺寸(cm)/ 22 x27

說明：

貝納爾 畢費 Bernard Buffet

法國，1928 - 1999

畢費說：「繪畫，我們不談它，我們不分析它，我們感覺它。」

"Painting, we do not talk about it, we do not analyze it, we feel it."

他是法國表現主義畫派的代表人物，戰後對抗抽象繪畫的「具象派」的青年才俊。他一生畫了許多自畫像，風格怪異而詭譎。

他以有力的菱角分明的粗黑線條為輪廓、人物造型突出、用色單調。此風格貫穿其創作生涯，初期作品多為單色調，以社會寫實為主，深刻描寫戰後的哀愁、苦悶。之後開始出現少許色彩，白灰底色襯托強烈黑黃紅，張力十足，而粗線條為其特色。