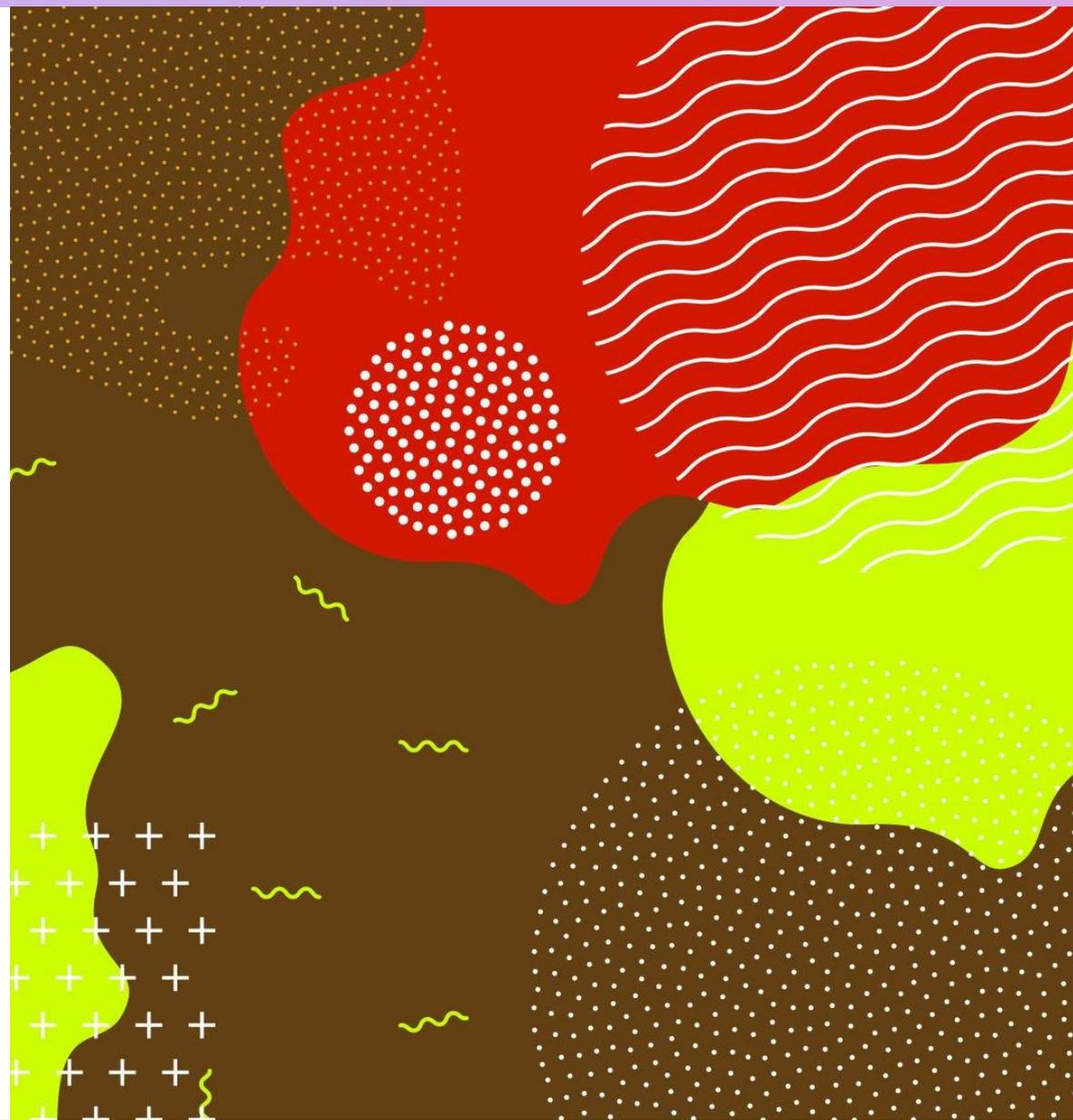

現代藝術先驅
-蒙德里安
~看藝術轉為應用~

■ 蕭衫仔 老師

荷蘭畫家-蒙德里安

皮特·科內利斯·蒙德里安 (Piet Cornelies Mondrian, 1872年3月7日－1944年2月1日)

風格派運動幕後藝術家和非具象繪畫的創始者之一，對後代的建築、設計等影響很大。

自稱「新造型主義」，又稱「幾何形體派」。

生於荷蘭中部的阿默斯福特，父親是一位清教徒和熱衷美術的小學校長，環境條件使蒙德里安從小就能接觸美術，而宗教對蒙德里安來說更是他的啟發、轉變風格的關鍵。

脈絡風格的詮釋——作品脈絡的辨別

蒙德里安初期的繪畫主題：風景畫

風景畫可以描寫的題材相當多樣之外，觀察的點或角度不同，也會導致作品的面貌不同。作畫時運用定點透視與移動視點的表現，在畫面上所傳達的境界也各有異趣。

表現形式大致上有幾種差異：

具象：

客觀描寫事物的具體樣貌。

半具象：

抽取事物的本質但仍明顯易辨認。

抽象：

將事物的本質、外觀簡化或將意念與靈感抽離與轉化。

相同的主題（自然之美）或相同的形式（平面繪畫），作品也會受藝術家的生平、所在的地理環境、創作時代及創作動機等的「脈絡」影響，而呈現出獨特的「風格」。

藝術家的養成必然要經過多方訓練的過程，不斷地試煉、雕琢其技法，最終方能形成獨樹一幟的風格。

以樹作為創作題材-皮特·蒙德里安 (Piet Mondrian, 1872-1944) 為例：

一個畫家在不同時期，因為關心的重點不同，對於題材詮釋的結果也就迥然不同。

樹是蒙德里安最喜歡的繪畫主題，從一棵樹的變遷，就能看出他從學院派到抽象派的變化。

抽象的目的並不是要追求不像，而是把實際物體從具象寫實中抽離出來，運用點、線、面等「符號化」的形象來組織一種概念化的方式。

蒙德里安

夜晚；紅樹

1908-1910年

油彩畫布

70x99公分

荷蘭

海牙市立美術館藏

樹木以紅、黃、藍(三原色)為主,說明了他對抽象主義轉變,樹的畫面是以曲折跳躍的線條和趨於平面的樹形傳達出去某種象徵性和表現性的意味,是高度抽象畫的圖形。

蒙德里安

灰色的樹

1911年

油彩 畫布

78.5×107.5公分

荷蘭 海牙市立美術館藏

把凡·高的表現性、野獸派色彩的非描述性以及法國新藝術運動的線形圖案熔於一爐，使之成為一幅構成型的、造型感強烈的，然而仍是極富獨創性的作品。

1911年蒙德里安見識了畢卡索和布拉克等立體派的作品，感受極大的震撼。立體派用多角度且客觀的方式詮釋物體以及豐富地運用多種色彩都是蒙德里安追尋目標。

隨後前往巴黎研究立體派的繪畫風格。剖析立體派風格，反思肉眼所見的外在表象，結構與抽離物體的型態，搭配相近顏色形成化學變化

蒙德里安

開花的蘋果樹

1912年

油彩 畫布

78.5x107.5公分

荷蘭 海牙市立美術館藏

純抽象的邊緣，以布拉克的黃褐與灰色系來表現自己的主題，樹幹與樹枝變成直線和弧線，優雅地彎曲著，其中一些相交成橢圓形的組合，加了一些黑色的垂直線，固定住畫面。

蒙德里安

構成第七號

1913年

油彩 畫布

104.4×113.6公分

紐約 古根漢美術館藏

威爾·貢培茲所說：

蒙德里安將他的繪畫對象分解成微小的破碎平面，形成了一個像被太陽曬裂的非洲泥地一樣圖案。

風格派1914年～1919年

1914年回到荷蘭後第一次世界大戰爆發，蒙德里安留在荷蘭致力於“繪畫中的新造型”，集結許多有志一同的朋友激盪出新造型主義。

1917年蒙德里安與杜斯伯格多位藝術家共同創辦“風格”雜誌，影響了當時的繪畫建築工業設計與包浩斯。

蒙德里安更發表自己的藝術哲學理念，**新造型主義**：只運用最簡化、最基礎的直線、矩形元素，進行抽象藝術創作。

1918年(法國)：全面創作網路抽象藝術，從多彩色矩形，慢慢減少色彩，漸漸只使用**三原色**，**黑與白**構成畫面，白色佔據畫面比重也越來越高，藉由調整黑色線條的粗細，來達成畫面的平衡。

關鍵的轉變1919年～1938年

在這一時期蒙德里安發現了新的個人形式，他使用更基本的元素創作（直線、直角、三原色）組成抽象畫面，此時期的代表作“線與色彩的構成”色彩柔和、充滿輕快和諧的節奏感。

看似平靜，卻蘊含了音樂節奏般的律動感；更將方形畫布旋轉45度，以「菱形」的形式創作，持續挖掘看似突兀無章的線條與色塊之間的關聯性，透過造形藝術來表達世界萬物的秩序與和諧。

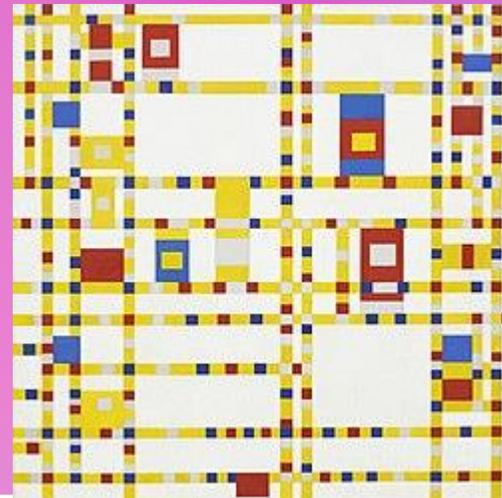
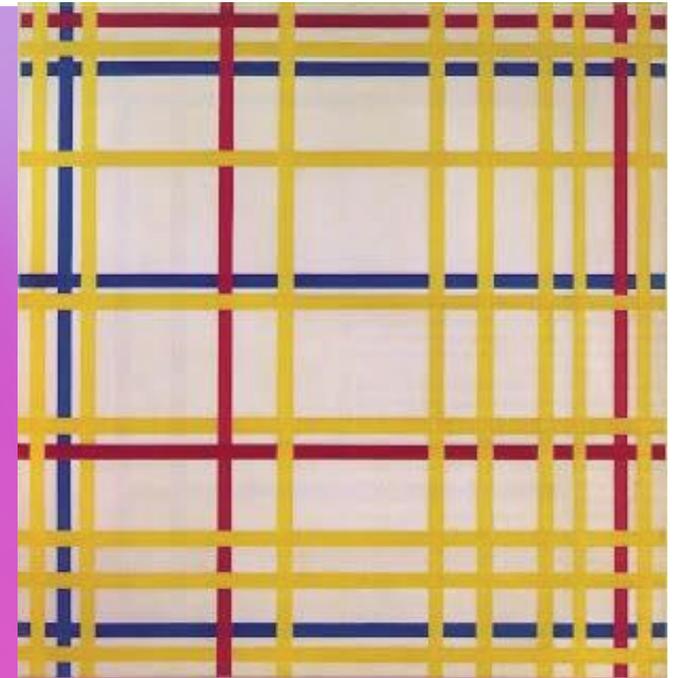
紅白藍的菱形畫創作年代：1924-1925年

- 倫敦時期1938年～1940年

- 第二次世界大戰期間，蒙德里安心情大受干擾，他的畫失去了快樂的色彩節奏，由多道的粗黑線條彷彿牢籠鐵條貫穿畫面，給人極度的憂鬱感。這是他第五度轉型。

- 作品：紐約市（以明亮的黃線紅線比喻紐約車水馬龍的街景）

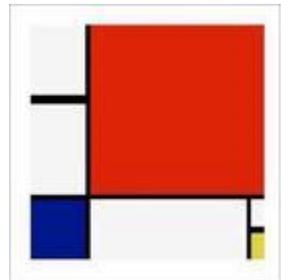
百老匯爵士樂：蒙德里安對於爵士樂的喜愛，錯落的色塊如同音符般，呈現輕快的旋律與演奏。

紐約時期1940年～1944年

生命中最後四年，蒙德里安移居美國紐約市，在這五光十色的大都會，蒙德里安感受到沒有戰事紛擾的世界，在紐約創作的作品比過去更為明亮、更為抽象，反映了紐約的現代經驗。

1943年在曼哈頓打造了自己的工作室，牆面貼上了數個彩色的矩形紙片，紙片可以隨意的重新組合排列、簡潔樸實的環境、寧靜卻不失去活力（或許是蒙德里安夢寐以求的歸宿，他曾說：這裡是我待過最好的地方

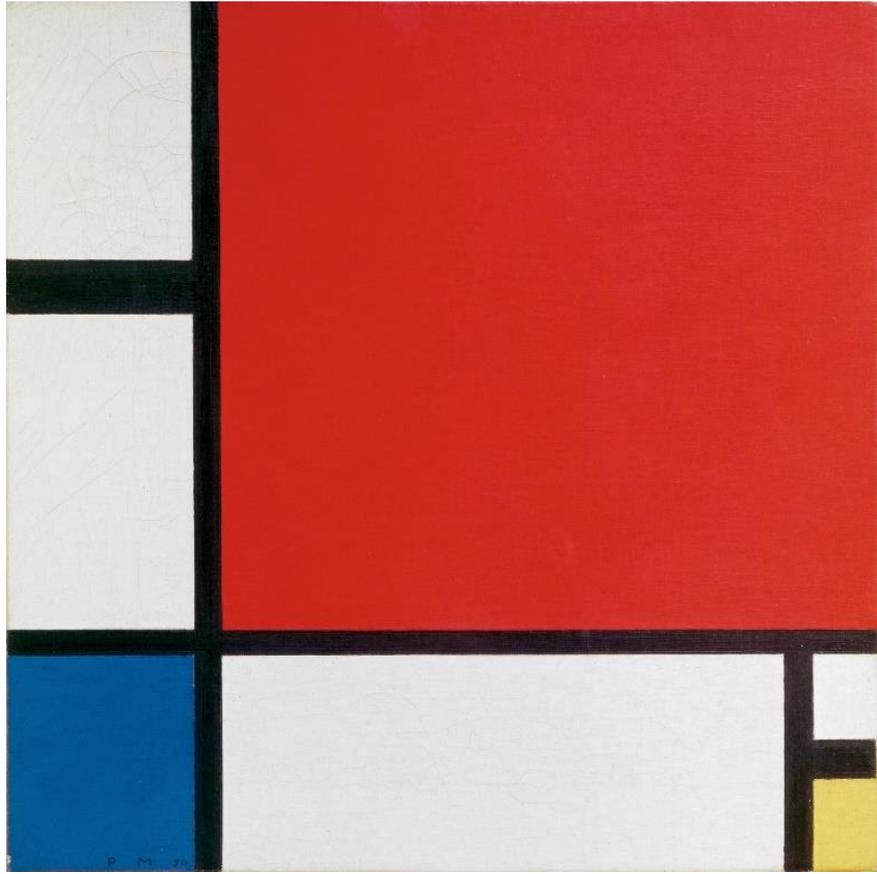

看藝術轉而應用——一起向大師致敬

- 綜觀藝術史，我們可以看到藝術家創作出來的作品，有些是供人觀賞，有些則是供人使用。因此研究藝術的學者經常使用「純粹藝術」和「應用藝術」，來分辨這兩種不同類型的作品。
- 一般來說，「純粹藝術」（Fine Arts）是指創作者以闡述內心思維、環境感知所創作的藝術，不具任何功能性，如繪畫、雕塑、裝置藝術、行為藝術等，強調「為藝術而藝術」，彰顯創作者的核心價值。

「應用藝術」(Applied Arts)則不單是為了視覺上的美感而作，也考慮到實用性、便利性、機能性的功能，且須符合社會大眾與市場機制的需求，包括日常生活用品所承載的工藝美術（餐具、燈具、家具等）、建築藝術，和各種與藝術有關的設計（圖形設計、產品設計、服裝設計等）。

下面列舉了兩件作品，你是否能分辨哪一件是純粹藝術？哪一件是應用藝術？

蒙德里安／紅藍黃的構成／1930年
油彩 畫布／45x45公分／私人收藏

利用垂直、水平線，巧妙的分割與組合，使平面抽象成為一個有節奏、有動感的畫面。

李特維德／紅藍椅／1918-1923年／漆木
86.7x66x83.8公分／紐約 現代藝術博物館藏
將風格派的幾何學造形理論，直接在椅子上呈現。

藝術家赫里特·李特維德（Gerrit Rietveld, 1888-1965）受《風格》雜誌影響，在1923年設計了著名的〈紅藍椅〉，為工業設計上的傑出代表作。

從結構、色彩到造形，都彰顯著風格派抽象幾何的特徵，將風格派藝術從平面延伸至立體空間。

聖羅蘭 / 蒙德里安洋裝 / 1965年 / 布

黑線加紅、黃、藍、白組成的四色方格紋，清新明快的色彩，簡單卻極富張力，在模特兒身上呈現出藝術與時裝結合的奇妙效果。

NIKE

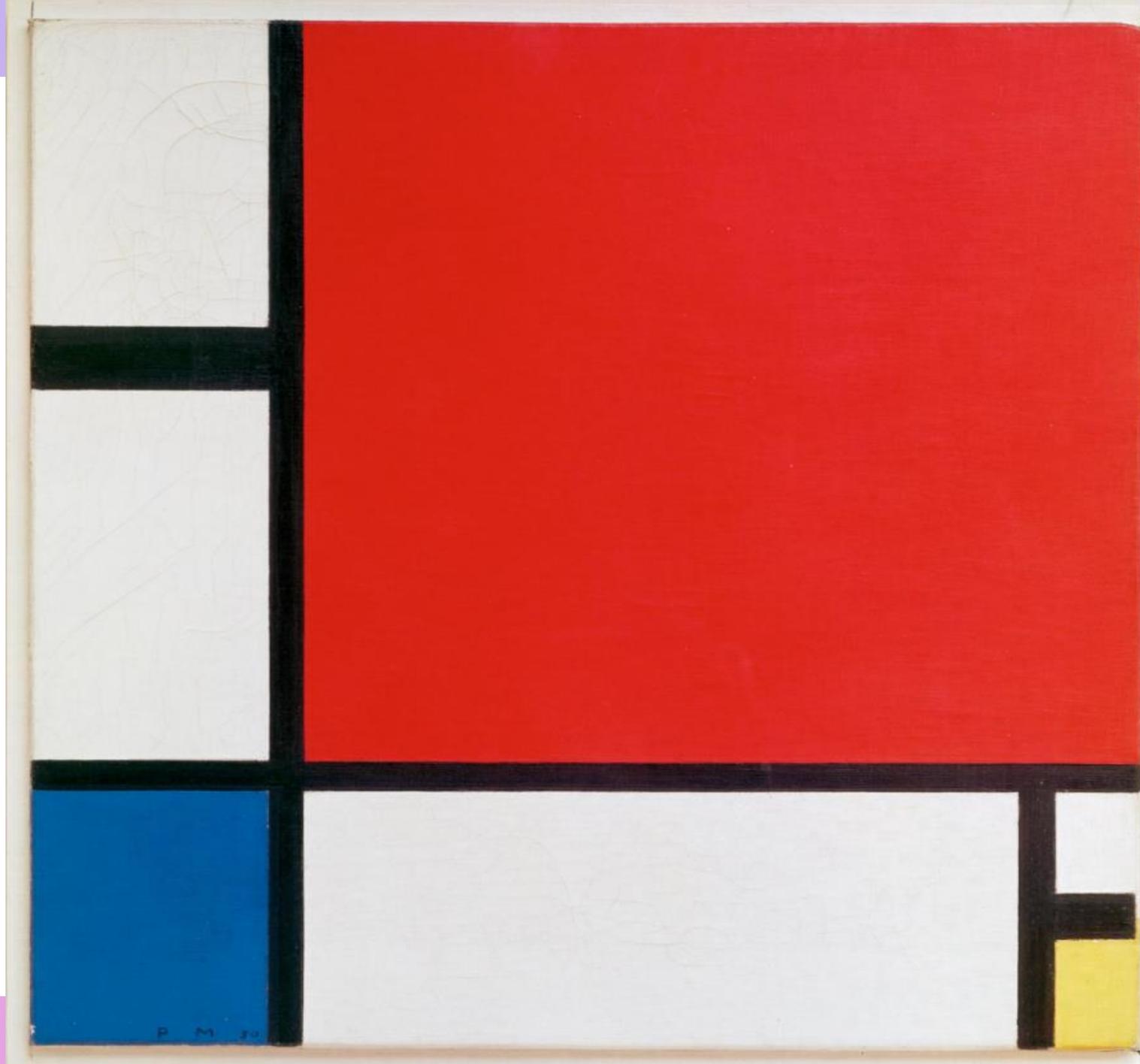
Piet Mondrian SB Dunks / 2008年 / 布

2008年春季，Nike以蒙德里安畫作中鮮明的三原色為靈感來源推出的滑板鞋。

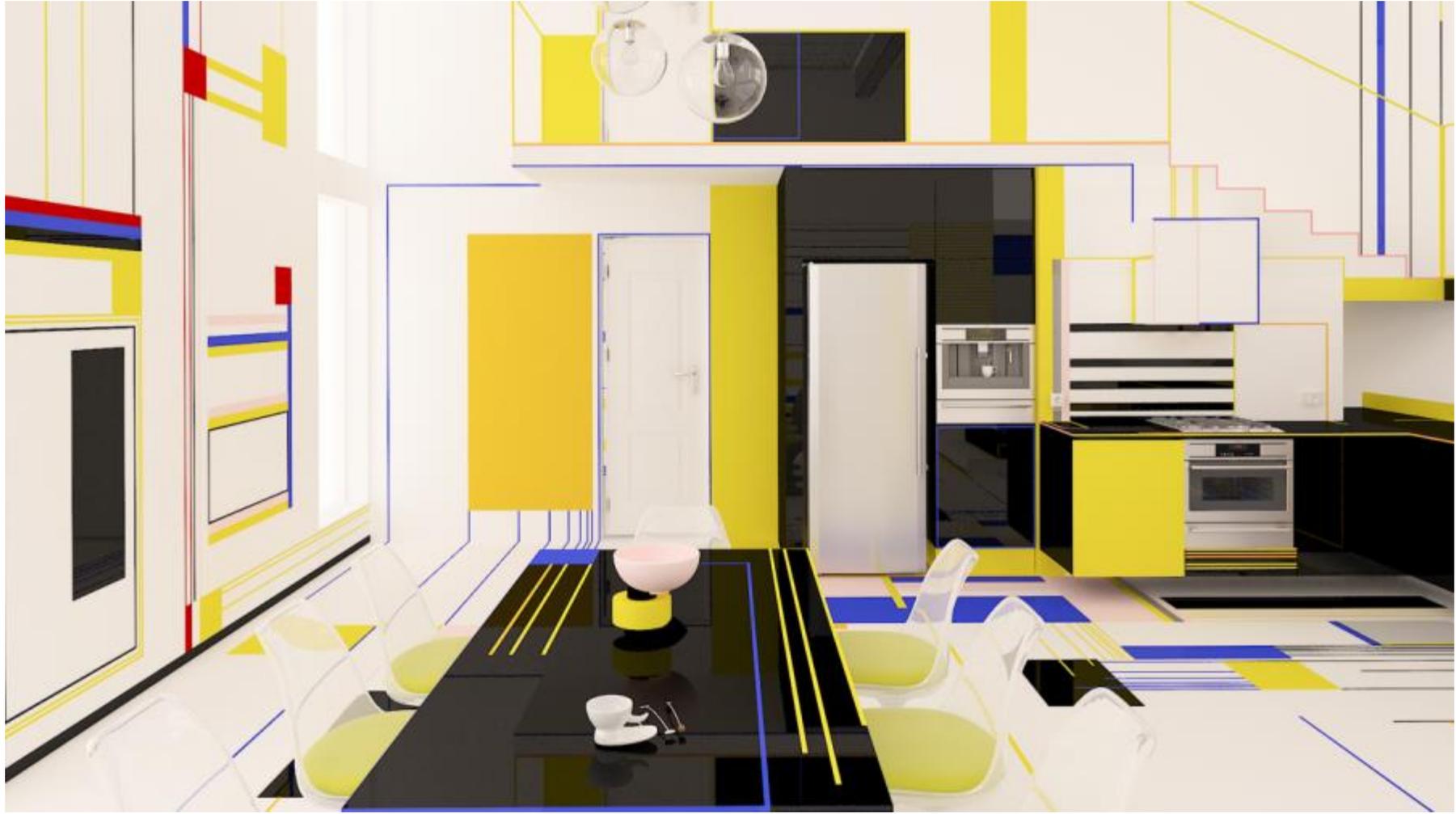

CONTENTS

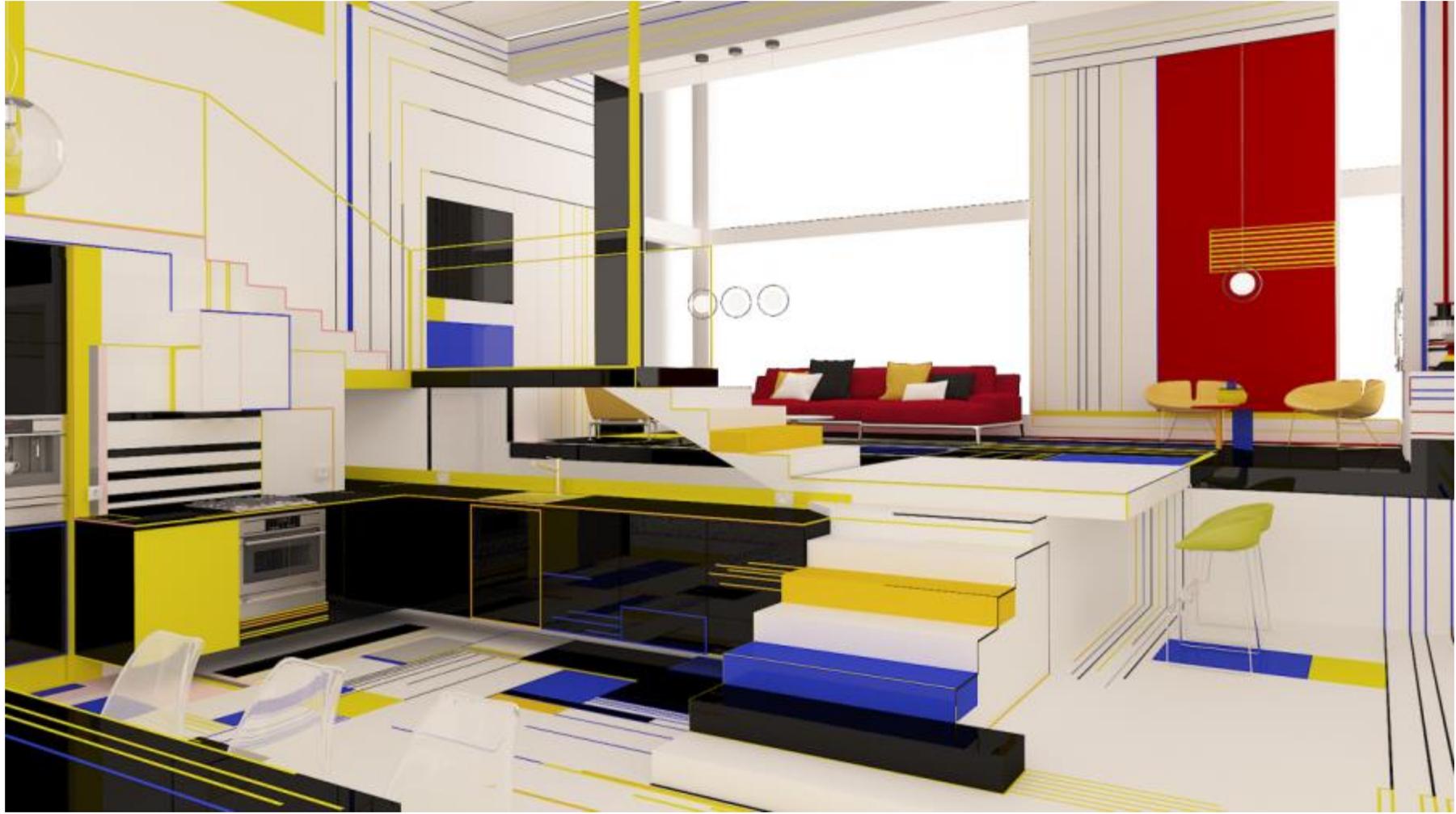
使用直線、橫線，以及紅、藍、黃三原色創作，蒙德里安等三位荷蘭藝術家共同提出了「風格派」概念，他在思想上追求自然與人類的結合，從畫作中看得見各項元素間和諧的關係。

運用紅、橙、藍三種高彩度顏色，大膽以幾何線條勾繪雛形，由異材質堆疊強烈張力，塑造穩定但蘊含活潑細節居家。玄關以寶藍細網牆面延伸廊道動線，儘管滿佈飽和色調，天花搭配圓弧切線設計，反倒塑造深邃的景深效果，全室採用淺灰復古磨石子地板，經由律動感黑線勻稱切割，映照大紅半腰壁板投影牆，藉由黃橙色休閒沙發、藍紅幾何地墊、抽象藝術品彰顯和諧視覺感，再稍許點綴沈穩翠綠植栽，以色塊精準佈局多彩視野。

藝術的日常發現——從生活中發現藝術

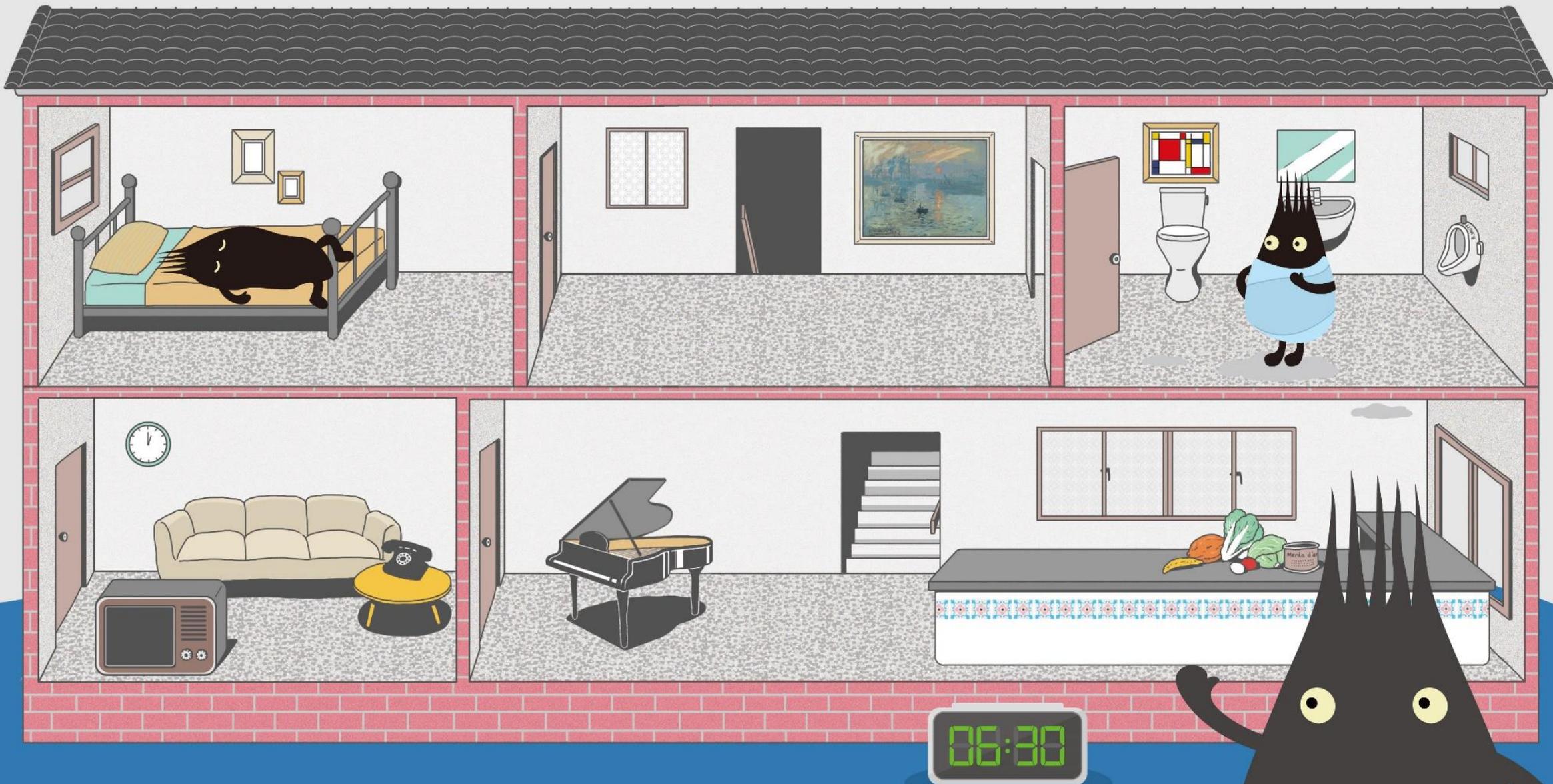
- 法國雕塑家奧古斯特·羅丹 (Auguste Rodin, 1840-1917) 曾言：「生活中從不缺乏美，而是缺少發現的眼睛。」分享完觀察日常生活中房間的細節後，是否發覺原來對於我們所處的環境是如此陌生。
- 而如何從生活中累積自己的「美的存摺」，以培養美好生活的視野，不妨開啟你的五感去擁抱它，讓它成為身體的記憶，讓視覺、聽覺、味覺、嗅覺與觸覺因為經常被儲存而豐富

像人生中的酸、甜、苦、辣、鹹，每個階段你都經歷過，當身體感官都充實後，生命自然會因為豐富而快樂。

而藝術家就是一群不斷訓練自己感官去體驗生活的人，因此在他們創作的世界中，總能將平凡的物品帶入他們天馬行空的藝術創作中。

試想，從一早睜開雙眼，你的五官就不斷在探索每個空間中的感受，從起床、走入浴室使用馬桶、進入廚房用餐，最後可能在自家客廳陪家人看電視後出門，你能否發現這些隱藏在居家生活空間裡的藝術創作呢？

今天的你，是否會留意那些習以為常的生活小事？請試著拿起筆跟我們分享，並且嘗試去探索屬於你的日常。

並在學習單上分享你今天上課的心得。

