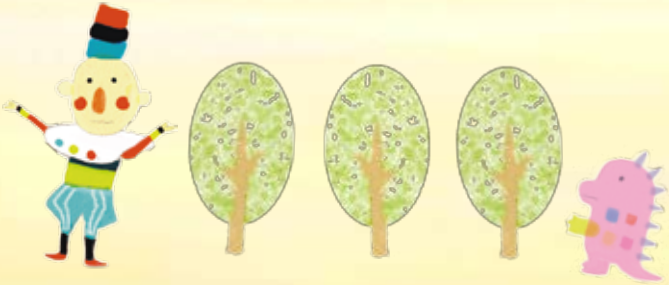
世外桃源

Arcadie.-Dans les Collections du Centre Pompidou

龐畢度中心收藏展親子手冊



目次

◆夢遊藝術仙境 4

◆黃金時代 藝術家追求夢想的超能力 6

◆信使 是誰帶著我們探尋世外桃源 7

◆阿卡迪亞 理想中的世外桃源 8

◆重現阿卡迪亞 重新建造一個新的桃花源 11

◆豐盈 一種帶著滿足的欣喜 12

◆虛幻 遁入與真實相對的世界 15

◆享樂 一個飄著安逸、美滿空氣的天堂 16

◆和諧 理想中的協奏曲 17

◆夜 夢境與現實的交界 20

◆草地上的午餐 最優雅與時尚的生活方式 21

給爸爸媽媽的話

在這裡展出的八十三件現代當代藝術作品，我們看到的不是它們的價格高昂得令人驚愕，而是它們將帶給我們兩個珍貴的啓示。其一，是藝術家對於美好生活與生命永恆意義的堅定追索。西方文學傳統裡，阿卡迪亞象徵的美善之境，在時代背景各異的藝術家手中，以繪畫、裝置、攝影、錄影等種種形式翩然出現。出現的樣貌也許是豐盈富足的世界，也許是象徵人間美好的生活即景，或者是對藝術家生命中美好記憶的捕捉、對社會現象的反思、是在工業社會來臨之時，對身心安頓的渴求，更是在戰爭結束後對平和安寧的想望……。他們創造的阿卡迪亞形貌殊異，但對它的追求不曾停止。另一個啓示，是藝術家在傳統脈絡中，挑戰、顛覆、開創新局、賦予傳統價值全新面貌的莫大勇氣。

阿卡迪亞—西方文明的世外桃源

阿卡迪亞這個如夢似幻的淨土樂園，最初只是地誌學中的蠻荒之地，到了詩人維吉爾的筆下，被顛覆成為一塊富饒的豐樂沃土，它曾是對於過去的緬懷，在烏托邦理想主義者的詮釋之下，卻開創了放眼未來的新解。在皮耶．波納爾的筆下，它是現實中的普羅旺斯，在馬諦斯手中，對阿卡迪亞永恆的追尋，在大溪地落腳，淬鍊成當地景物的剪紙絹印，也以無畏之姿走出了新的創作道路。後來在社會變動與藝術思潮的推演歷程裡，它成為對社會現象的反思，費爾南．雷捷、尚．雷諾瓦、布列松等人，用藝術說出了人們對新時代阿卡迪亞的全新思考。藝術家的思考持續延伸，「世外桃源」的形影再次轉變，它成為戰火硝煙中僅存的人間希望，甚至更是藝術家對藝術本質的思索與挑戰。

於是我們終於知道，阿卡迪亞不只是讓人避世隱身的桃花源，更是西方藝術創作最積極前衛的行履軌跡。

這個展覽引進了許多西方藝術史上的經典之作，親見大師手筆的同時，我們更期待您能見到的，是這些作品跨越時空所帶來的大師精神。

獻給親子觀眾的迷你展覽

這本親子手冊是為親子共賞所設計的迷你型紙上展覽，以輕鬆遊賞的形式呈現「世外桃源」裡夢遊藝術仙境、黃金時代、信使、阿卡迪亞、豐盈、虛幻、和諧、享樂、夜、草地上的午餐等十個子題。手冊內容以畫作鑑賞、我看到……，及觀畫發想三個軸線發展。畫作鑑賞精選展覽中適合親子共賞又具有代表性的作品，建議您用說故事的方式和孩子一起欣賞、體會藝術家的創意與突破。我看到……提供討論畫作的線索，邀請您和孩子一同讓視線在畫面遊走與探索，發現作品中鋪陳的趣味。觀畫發想從孩子的生活經驗出發，提出問題，希望能開啓作品和孩子的對話，也鼓勵孩子發展獨立思考的習慣。

祝福您和您的寶貝兒女有一次美好的參觀經驗。

臺北市立美術館館長 謝小韞

夢遊藝術仙境

你有讀過「愛莉絲夢遊仙境」嗎？在仙境中，每一隻動物都會跟我們對話，每一件事都變得不可思議！

在西方的哲學世界裡，也有一個令哲學家、文學家、藝術家等追求的「仙境」，在那裡可以探索永恆的生命、反思社會現象、追尋人的價值，因此幾個世紀以來的藝術作品中，一直不斷出現對「阿卡迪亞」(Acardie:世外桃源之意）的嚮往，藝術家們創造出不同的面貌，以他們最獨特的觀點來詮釋這個幻境，讓我們可以一窺藝術家們的內心世界。

現在，就請你跟著我，遊歷這些夢幻之境吧！

保羅．克利「佛羅倫斯別墅區」
油彩、紙板 49.5x36.5cm, 1926

從小學習音樂的德國藝術家克利，長大後轉而學習藝術，他對「造型」尤其著迷，作品中經常佈滿各種象徵符號。

這幅看起來好像是層層拼布的作品，充滿了克利的「回憶」：有一幢幢房子、上上下下的樓梯、路燈等等，他將豐富的旅遊經歷以線條、色彩與符號來表現。

克利以豐富的線條與色塊，將整幅畫的畫面分散成許多細塊，因為不強調任何色彩，因此整幅作品感覺非常的協調與祥和，充滿韻律與音樂性。

馬克斯．恩斯特 「法蘭西花園」
油彩、畫布 114x168cm, 1962

德國藝術家恩斯特的作品，看起來總有一點點缺乏邏輯、任意拼貼、充滿超越現實的幻想，正如這幅〈法蘭西花園〉，畫的到底是花園、是人體、還是高低起伏的風景？

在這幅畫裡看起來有藍色的河流、綠色的草地，躺在這般風光裡的，是一個女性的身體。藝術家所表達出的曲線，與人體、地形和幻想有關，他將自己的感官與客觀的風貌結合，不單純的畫「花園」，也不單純的畫「人體」，而是各取了那些符號，表達自己對綺旎風光的感覺，有沒有帶著一點慵懶和浪漫呢？

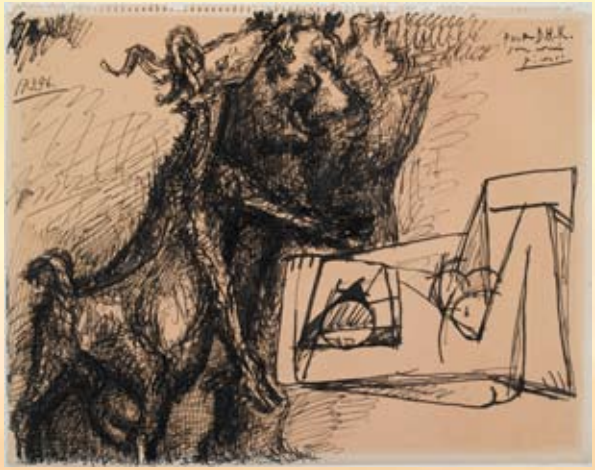
馬克．夏卡爾 「彩虹」
油彩、亞麻布 160x170.5cm, 1967

畫面背景呈現單一的紅色，一道道白色的彩虹照亮夏卡爾異想世界中的各個地方與各個人物。這幅〈彩虹〉中有騎著毛驢的男子，還有女天使在飛翔；這裡有月光下的小倆口、艾菲爾鐵塔，聖母院的大鐘，組成一幅巴黎城市的景象。

夏卡爾的作品常帶有夢幻般的構圖與色彩 ，充滿了愛與回憶，藝術史將他的作品歸屬於「超現實」;「超現實」指的是藝術家們在描繪任何主題的時候，都能夠同時闡述內在的情感世界，將心中的想像或「非現實」的情境，藉由造型、色彩與自由自在的構圖呈現出來。

黃金時代

藝術家追求夢想的超能力



巴布羅．畢卡索「春天練習作」
墨、紙 33x42cm 33 x 43 cm, 1956

這幅〈春天練習作〉，是以古希臘神話故事中的山羊作為主角。

在希臘神話中，掌管森林和原野的牧神叫潘恩，他的長相奇特，最令人驚奇的，是他頭上長著兩根粗糙的羊角。潘恩掌管阿卡迪亞，在哲學家維吉爾的筆下，那是一個豐饒的地方，充滿歡樂音樂的世界。

不過，這兩幅〈春天練習作〉的主角是母山羊，畢卡索藉由對山羊形體的描繪，回應自己對古希臘神話的嚮往與想像。

信使

是誰帶著我們探尋世外桃源？

●法蘭西斯．畢卡比亞 「春天，或風景中的裸女與男子」 油彩、畫布 116.5x89cm, 1935

畫面中，有對男女相擁著，看起來哀傷難過，右後方還有一位正在擦拭眼淚的小天使，這究竟是一個怎樣的故事？

畢卡比亞的這幅作品，很容易讓觀衆以為他是以亞當和夏娃作為藍本來發想，同時描述神聖與世俗的不同情境。他以兩個人物為構圖的中心，大筆揮灑，以簡單的黑線突顯出輪廓，填入古典且沈重的色彩。

●葛蘭．布朗 「結構與道德」 油彩、木板 140x98cm, 2004

一個人的頭部怎麼會長出花來？

這幅〈結構與道德〉是一張很怪異的肖像畫，英國當代藝術家布朗結合靜物畫和肖像畫兩種繪畫形式，創造出一種意想不到的趣味。

從主角衣領中延伸出來的植物是菊花，傳統上，菊花通常是用來裝飾墳墓的花，透過選擇菊花，布朗暗示著「結構與道德」中黑暗與毀滅的一面。

阿卡迪亞

理想中的世外桃源

● 尚．杜布菲 「快樂的鄉村風景」
油彩、畫布 130.5x89cm, 1944

看到這幅作品，有沒有一種很熟悉的感覺？它像不像你小時候畫的圖？

藝術家故意把這幅作品故意畫得很笨拙，好像是小孩子畫的，完全不顧繪畫上講究的透視法。畫面下方有一個正在騎單車的人，杜布菲用最簡單的線條把他勾勒出來，完全不考慮正確的透視和比例；中央有一棵果樹，它的長相也非常「簡單」，除了背景色彩，只用線條呈現出樹木的形狀。

你看畫面上那些房子、牛隻、樹木和人物，完全看不出它們誰在前誰在後，而是散佈在整個畫面上，與那些色彩鮮豔的方塊和線條相互對應。

當時杜布菲對前衛藝術的追求，就是回到童稚般的語言，他的構圖與用筆、用色，彷彿就像孩童天真的塗鴉，顯然想拋下傳統的繪畫技法，再造新鮮的繪畫主題。

喬治．布拉克 「拉西約塔的小港灣」
油彩、畫布 36x48cm, 1907

這幅充滿簡短筆觸的畫作，雖然簡單卻意境優美。布拉克完成這幅畫作後，它就順利被收藏家買走，但因為藝術家太喜歡這幅畫，他又自己把它買回來，他說：「這幅畫被賣出去以後，我好傷心、好後悔。我好想它，就跟遠離了自己的愛人一樣。」

〈拉西約塔的小港灣〉中的景緻之所以會這麼吸引人的原因，那是因為它的簡潔構圖與活潑生動的筆觸；仔細看看藍色的樹幹、綠色、紅色、紫色、黃色的水波，它們就在我們的眼前跳躍。這個小港灣的景緻曾被許多野獸派藝術家描繪過，但從來沒有一位藝術家以「點畫」這樣的方式完成，因此顯得非常特別。

喬治．布拉克「埃斯塔克」
油彩、畫布 60x73.5cm, 1906

這幅〈埃斯塔克〉也是藝術家布拉克的作品，它與〈拉西約塔的小港灣〉的風格是不是差異很大呢？

這幅描繪秋日的油畫，畫中有蜿蜒而上的小徑，旁邊還有高大壯麗的松樹，布拉克利用線條配置和色塊的緊密結構，造成令人震撼的視覺效果。

右上方的道路、樹木安排得非常緊密，但是左下方卻留下大片的黃色土地，造成畫面中的「鬆緊」對比，而在這樣的對比與漸進色彩的視覺效果中，布拉克安排了兩個小小的人物，有了這兩個點景的小人物，土地、樹木與天空那些層層色彩便連結在一起，堆砌出壯麗的彩色風景。

皮耶．波納爾 「杏樹開花」
油彩、畫布 55x37.5cm, 1946-47

小朋友，你看過「杏樹」嗎？

這一幅作品畫的是開滿了白色花朵的杏樹，茂盛得讓人驚喜！藝術家想要提醒我們：盛開的花朵雖然象徵豐沛的生命力，但是卻也顯示出生命是如此短暫。波納爾在自己別墅房間外面種了一棵杏樹，每年都喜歡把開花的杏樹畫下來，這棵杏樹儼然已經成為他心目中四季更迭的偉大象徵。

趙無極「黃色風景」
油彩、畫布 46x50cm, 1949

藝術家趙無極深受中國文化薰陶，雖然他於1948年離開中國到了巴黎創作，他的作品中仍是充滿了中國古典繪畫中的「禪意」。

〈黃色風景〉是趙無極定居巴黎時的作品，在以黃色調為基礎、一團深深淺淺的色彩中，他創造出了一個夢幻的、空間的深度，畫中有樹林、有房子、有竹籬，也有人騎著牛走過，看來是如此的恬靜，就像在夢裡！

重現阿卡迪亞

重新建造一個新的桃花源

亨利．馬諦斯「大洋洲：海洋」「大洋州：天空」掛毯、亞麻布 166x380cm 177x370cm, 1946

這件以大洋洲的天與海為主題的創作，是馬諦斯晚年的重要作品之一，他以剪紙拼貼的方式，將有象徵意義的造型，用鏤空的模板絹印在麻布上。

其實在1941年，馬諦斯72歲的時候，他因為臥病在床，不方便拿筆作畫，而發展出剪貼創作的形式；他以剪刀流暢的完成許多造型特殊的元素，並且將它們重新配置在新的圖面上，完成一幅幅完整又富創意的作品。

〈大洋州：天空〉這件作品中，許多植物的葉子、果實等造型不斷的重複出現，看似簡單的排列中，卻帶著隨意的趣味，你看出這幅作品中還有哪些元素嗎？

東西方藝術家心裡的一畝田

東西方藝術家，心裡都有一個追尋的樂園－阿卡迪亞，西方的哲學思想中，鼓勵人們追求一個至善至美的地方，那裡才能獲得永恆的喜悅，東方也有這樣的文化；宋朝的文人提倡「格物致知」，向大自然學習，並在山水畫中融入「天人合一」的思想，尋找一種永恆的價值。東晉文學家陶淵明的「桃花源記」，更是說明了藝術家們有多麼嚮往無憂無慮、快活自在的世界！

豐盈

一種帶著滿足的欣喜

1943年，馬諦斯搬到法國凡斯（Vence）小山丘上的「夢幻別墅」（Le Rêve）裡，開始創作一系列色彩強烈的「室內」畫，而這幅《大幅紅色室內景》是這個系列畫作的最後、也是最精華的作品。

這幅畫的構圖乍看之下很簡單，其實卻非常細膩，馬諦斯用了許多成對的物件：牆上的兩幅畫、左右兩邊各有方型桌與圓形桌、桌面下也各有兩塊地毯，它們都是左右呼應的。馬諦斯用單純的色彩、簡單的線條，就輕易的把室內空間勾勒出來，幾條線（黑色、發亮的淡黃色）就足以顯現出透視觀點與室內空間的深度（如長桌旁斜擺著的扶手椅）。

除此之外，從這幅畫裡你還看到了什麼？

我看到兩幅黑白與彩色對比的「畫中畫」

左右邊兩幅的畫作，畫的也是室內風景，一幅上了色彩，一福只有黑色線條，這樣的一虛一實的畫中畫，讓整幅作品趣味十足。

我看到溫暖的色調

除了大面積的紅色背景之外，我還看到了橘色、黃色，還有些許的黃綠色，這些暖色調顏色，讓整個畫面的氣氛顯得很熱情。

我看到簡單的線條

藝術家以黑色線條勾勒出桌子、椅子、植物和牆上的畫，每一筆都是簡潔明快！

亨利．馬諦斯「大幅紅色室內景」
油彩、畫布 146x97cm, 1948

我看到強烈的色彩

這幅作品從上到下的背景都是大紅色，以如此鮮豔的色彩當成背景，反而突顯了空間的純粹。

我看到……

畫面中有野獸出沒？

不少人認為，只要使用強烈、任意、鮮豔的色彩，加上大膽、狂放不羈的畫風，這樣的作品就可以稱為野獸派，事實上，野獸派的繪畫風格，是在色彩與空間的表現上做了突破的革新，它以較無立體感、無遠近變化的二度空間表達方式（以色塊與線條為區隔），來取代以往深具立體感、擬真的三度空間（以明暗陰影變化來展現）。

喬治．布拉克 「樂器」
油彩、畫布 50.2x61cm, 1908

立體派藝術家布拉克在1908年畫了〈樂器〉這幅作品，之後便一直將這幅畫掛在他家牆上，直到過世為止。布拉克喜歡畫樂器，其中曼陀林、單簧管、班多鈕手風琴都是他非常熟悉的樂器，他甚至還會演奏手風琴！

他對樂器的形狀特別感興趣，在這幅畫中，他將三種被摺疊、扭曲、擠壓的樂器（中間是橢圓形音箱的曼陀林、右邊有支離破碎的手風琴、左邊是被截斷的單簧管）組合在這張兩度空間的長方形畫布裡，畫面主題雖然扭曲變形，卻在黃綠色調中和諧的相互呼應著。

哈兀．杜菲 「紅色小提琴」
油彩、畫布 38.5x46cm, 1948

同樣是喜歡音樂的藝術家杜菲，他的父親和兄弟都是音樂家，所以他也常畫許多弦樂團和音樂會的場景，尤其是大、小提琴，優美的線條和演奏出的旋律，給了杜菲許多靈感。杜菲藉著這幅〈紅色小提琴〉中小提琴與樂譜組合的靜物畫，除了向他最鍾愛的作曲家（莫札特、巴哈、蕭邦、德布西）致敬，也以流暢的線條符號，將自己對旋律、音色的感受表達出來。

虛幻

遁入與真實相對的世界

喬治歐．德．基里訶「午後的憂鬱」
油彩、畫布 56.7x47.5cm, 1913

基里訶是義大利藝術家，他在1913年寫過一首名叫〈憂鬱〉的詩，這首詩描寫得與〈午後的憂鬱〉畫面非常相似：「一道長長的紅煙／一道固體的煙／一列火車呼嘯而過／一道牆、兩個朝鮮薊看著我。」（朝鮮薊就是畫面中前景的兩棵植物，這種外表有著綠色突出果瓣的植物，被歐洲視為一種神奇而又珍貴的蔬菜。）

在這幅畫中，基里訶所表現的沉重的、深綠色的空間，像是想像和夢幻世界的結合；他的畫作中通常都會有刻板的建築物、看似毫無關係的物件，雖然感覺上有一些詭異與不安，但是這些畫面中出現的物件都象徵著某種意義。

喬治．盧奧「裝飾花」
油彩、紙、畫布 62x53.5cm, 1946

法國藝術家盧奧是一位生活困頓的畫家，他總是在畫中向觀衆訴說著憂慮，他會畫充滿憂鬱小丑、人群、遭遇坎坷的人等等，反而很少畫花這種靜物，所以這幅〈裝飾花〉是他很罕見的作品。

在這幅畫中，盧奧維持一貫風格，塗上了厚重顏料的大色塊，再加上黃色、粉紅色、綠色的小碎點，位於構圖中央的花瓶，它的擺設方式好像神聖重要的雕像一般。

享樂

一個飄著安逸、美滿空氣的天堂

巴布羅．畢卡索 「躺著的女人」
油彩、畫布 38x46cm, 1932

作品中的這個女人睡得好安祥、好幸福，連身軀都彎曲成一個滿足與享受的姿勢。

畫這幅畫的藝術家畢卡索，此時正熱愛著畫面上的模特兒，他把女人的身體畫成亮白色（但細看之後，你可以看到紫色、粉紅色等繽紛色彩），身體呈現優美的圓形，雖然人體比例改變，有的膨脹、有的拉長，佔據畫面非常大的空間。

畢卡索透過背景中纏枝的花紋，突顯出人體的姿態美，他使用的顏色從鮮豔的朱紅到淡綠，也全都圍繞著這個女子，將她襯托得更流暢優雅。

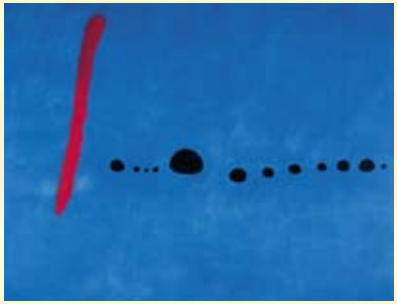
皮耶．波納爾 「沐浴時的裸背」
油彩、畫布 107.3 x74cm, 1934

這幅〈沐浴時的裸背〉的表現風格，就完全與畢卡索的圓形構成不同。藝術家波納爾所畫的模特兒身體呈現橘紅色，和幾乎是同色調的背景融在一起，一道強烈的金色光線，灑在背光的裸體上，讓她全身的肌膚閃閃發亮。

如果是你來畫這樣一個人體，你會以什麼樣的顏色來表現呢？

和諧

理想中的協奏曲



瓊．米羅「藍色二號」
油彩、畫布 270 x355cm, 1961

米羅說：「我花了好多時間畫這幅〈藍色二號〉，這些時間不是花在作畫上，而是花在思索和動腦；等我覺得都想仔細了，才開始畫：我先畫藍色的底色，刷子的所有來回、手腕的力道、呼吸，全都是工夫。底色要畫得很『完美』，才能繼續畫接下來的部份。」

米羅喜歡用自己最喜歡的藍色當底色，這片像是有空氣在流動的藍色空間，既是白晝也是黑夜，充滿了神秘；而左邊一撇紅色的線條，像是要劃破這一片藍色似的，是一個協奏曲的「重拍」，而接下來的大小黑色點點，則像是重拍之後的輕巧節奏。

於是，線條與點像是讓整幅畫充滿了音樂與韻律，在整片藍色宇宙中悠游著。

費爾南．雷捷 「休閒 - 向路易．大衛致意」
油彩、畫布 154x185cm, 1948-1949

藝術家雷捷是一個非常擅長運用造型與符號的人，也非常善於表達自己，他認為自己的作品一定要讓每一個人都看得懂。

第一次世界大戰時，雷捷對當時新發明的汽車、飛機、戰車、大砲等，印象深刻，他便開始以特別的造形語言，表現出機械與工業文明的印象。

這幅〈休閒〉是雷捷最受歡迎的作品之一，畫的內容也讓人一目瞭然：一家人一起騎自行車、野餐，既悠閒又愜意。他以圓筒形描寫替代長方形，把運動的力量帶入畫面的構圖，這樣直接了當的線條和鮮明的色塊，傳遞出自由與和諧氛圍。

瓦西里．康丁斯基 「朝向藍色」 油彩、瑞普林塗料、畫布 65x81cm, 1939

出生於莫斯科的藝術家康丁斯基，從小學的是音樂，他喜歡以顏色和造型來表現空間中的韻律和節奏感，有些畫作更是像充滿跳動的音符一樣，散發出音樂聲呢！

康丁斯基著重於色彩的抽象表現，他早期的畫作就充滿著即興自由的線條與感性的色彩，他以直線、平行線、矩形、圓形、有規律的弧線、輻射狀的線條等等這些幾何的造型來組成作品。他的畫中散佈著怪異的符號和自己的造型用語，充滿自由與和諧的氣氛。

這幅〈朝向藍色〉的作品，展現了他驚人的想像力與構圖的功力，他透過畫面中的線條和形狀，創造了自己的小宇宙，這麼多五顏六色的形狀都像是在畫面上飄動，並且全都朝向位於中央的藍色色塊匯集，產生了動態的平衡！畫面中每一個元素位置都是如此息息相關又恰到好處，是不是像一首和諧的協奏曲呢？

我看到色塊在漂浮

畫面中飄浮著的色塊有藍色、綠色、橙黃色等，它們在背景為白色的畫面上，因為沒有陰影與三度空間感，因此像是飄浮著的，也更顯得自由了！

我看到線條在跳舞

這幅作品出現了哪些線條？哪些是曲線、哪些是直線、哪些又是不規則的線呢？這些線條都帶著方向性，讓畫面呈現出跳動的感覺。

我看到粉紅色的框框

這些自由的線條和色彩，為什麼會集中到中央的藍色區塊，而不是飛往畫面之外呢？除了線條的方向朝色塊集中之外，還因為康丁斯基在畫面周圍放了一個粉紅色的「假畫框」，這個假畫框似乎限制住了這幅畫的空間，溫柔的圈住跳動的色彩和線條，它雖然與畫面元素產生對比效果，卻也因此加強了畫面的平衡感。

我看到……

夜

夢境與現實的交界

●瓊．米羅 「夜裡的人與鳥」
油彩、畫布 **274.5x637cm, 1974**

這幅油畫因為尺寸很大，藝術家米羅是以畫筆大把掃過整個空間，甚至手浸在顏料中、腳踏在畫布上所完成的！

背景雖然看似灑脫凌亂，畫布上還留下了斑點和污跡，卻帶著顏色變化的趣味，米羅隨意的在畫面上刷了紅、橙、綠幾個顏色；到了前景人與鳥的部份，他反而完全以黑色畫出這些形體，黑壓壓的佔滿畫面。這幅〈夜裡的人與鳥〉色彩配置非常有意思，背景不是黑漆漆的夜，反而是主角們披上黑漆漆的外衣，那些展翅的鳥以有力的弧形勾勒，銳利的身影比夜晚更令人望而生畏。

●你認得哪些符號？

米羅是一位「符號大師」，他的作品中常常隱藏著許多符號，而且他也會把我們眼睛所見的事物轉化成符號。你仔細看看作品〈夜裡的人與鳥〉，裡面出現了哪些有象徵意義的符號？

草地上的午餐

最優雅與時尚的生活方式

阿蘭．雅蓋「草地上的午餐」
壓克力顏料、絹網、畫布 172.5 x 196cm, 1964

阿蘭．雅蓋是20至50年代法國流行藝術運動的主要領導人，這項藝術運動從大量通俗文化（如漫畫和廣告）吸取了靈感和技巧。他以絹網印刷的方式，並挑選不同時期的藝術名畫作重新詮釋，以諷刺的模式，機械性的複製出看起來像是「印刷品」的作品。從1965年起，就有人認為這樣的作畫風格為「機械化藝術（Mec Art）」。

藝術家先拿了一張刻意拍出來的照片（畫商古德斯密特在左邊、義大利畫家謝法諾在中間、畫評家雷斯塔尼在右邊）然後透過絲網轉寫到畫布，使得畫面產生模糊感，幾乎都快看不清楚了。雅蓋這樣反覆的製作了共95幅類似的作品，他非常了解「複製」的無限可能性。

經過轉寫與複製的過程，這幅〈草地上的午餐〉顯得非常模糊，臉上的線條、服裝的褶皺都變成不需要探究的細節，而且，你越向前觀賞，就越模糊；藝術家像是只希望你認出這幅畫的幾個重要部分(最重要的是讓你立刻聯想到馬內的〈草地上的午餐〉原作)，其餘的，就跟影印的速成目的一樣，都不重要了。

● 弗拉基米爾．E．杜柏薩斯基及亞歷山大．A．維諾葛拉多夫「草地上的午餐」油彩、畫布 300 x 500cm, 2002

哇！好怪異的一幅畫！咦？這幅畫中出現了梵谷和塞尚嗎？

沒錯！俄羅斯藝術家杜柏薩斯基與維諾葛拉多夫的共同作品〈草地上的午餐〉中，確實把森林中的獅子、鸚鵡、長頸鹿、正在做森林浴的男人女人，與梵谷、塞尚等法國印象派藝術家畫在一起！

杜柏薩斯基與維諾葛拉多夫從1994年起開始合作，是現今當代俄羅斯的「藝術家雙人組」，這兩位藝術家的油畫技巧高超，他們將莫斯科的社會寫實畫風加入創意，刻意不重視構圖，而是在畫面中塞滿了各式各樣的元素，讓觀衆覺得幽默又有趣。

請你仔細的看看，除了梵谷與塞尚，你還看見哪些著名的畫家也在這幅畫中作日光浴？除此之外，從這幅畫裡你還看到了什麼？

我看到14個古今不同的人物

這幅作品中的人數眾多，有的成群排列（如左邊4位和獅子後方的3位），有的交叉錯落，其中背對觀眾、正要吃著西瓜的女性，是體積最大、並佔據觀眾視線的主角。

我看到……

我看到「畫裡的人物都盯著我看！」

欣賞這幅作品，有沒有感覺一點點不自在？因為畫面中的人物每一個都盯著你！每一個人物都帶著挑戰的眼神，好像是觀眾闖進了他們的桃花源，打擾了他們的聚會似的。這樣反轉觀眾與作品之間的位置，到底是我們在欣賞畫作，還是畫作中的人物在觀察我們呢？

我看到一幅超越現實的畫面

一隻張著大口的獅子、懶洋洋的豹，居然和一群赤身裸體的人一起野餐，這有可能嗎？正是因為畫面中人物與動物元素出現與排列的詭異，才讓這幅作品充滿「超現實」的感覺。

- 參加草地上午餐聚會的藝術家到底有哪幾位？你可以認得出來嗎？

藝術家小辭典

亨利・馬諦斯（Henri MATISSE）
1869 - 1954

皮耶・波納爾（Pierre BONNARD）
1867 - 1947

瓦西里・康丁斯基（Vassily KANDINSKY）1866 - 1944

喬治歐・德・基里訶（Giorgio de CHIRICO）1888 - 1978

費爾南・雷捷（Fernand LEGER）
1881 - 1955

巴布羅・畢卡索（Pablo PICASSO）
1881 - 1973

弗拉基米爾・E・杜柏薩斯基（Vladimir E. DUBOSSARSKY）1964 -

趙無極
1921 -

尚.杜布菲（Jean DUBUFFET）
1901 - 1985

1850

1900

1950

喬治・盧奧（Georges ROUAULT）
1871 - 1958

哈兀・杜菲（Raoul DUFY）
1877 - 1953

保羅・克利（Paul KLEE）
1879 - 1940

法蘭西斯・畢卡比亞（Francis PICABIA）
1879 - 1953

喬治・布拉克（Georges BRAQUE）
1882 - 1963

瓊・米羅（Joan MIRO）
1893 - 1983

馬克斯・恩斯特（Max ERNST）
1891 - 1976

馬克・夏卡爾（Marc CHAGALL）
1887 - 1985

葛蘭・布朗（Glenn BROWN）
1966 -

亞歷山大・A・維諾葛拉多夫（Alexander A. VINOGRADOV）1963 -

阿蘭・雅蓋（Alain JACQUET）
1939 - 2008

展　　覽　世外桃源—龐畢度中心收藏展 Arcadie-Dans les Collections du Centre Pompidou

展　　期　2009.4.18- 2009.7.12

指　　導　文建會 Council for Cultural Affairs　TAIPEI　台北市文化局 Department of Cultural Affairs Taipei City Government

主　　辦　臺北市立美術館 TAIPEI FINE ARTS MUSEUM　Centre Pompidou　M祥瀧股份有限公司　寬宏藝術

協　　辦　Institut Français de Taipei 法國在台協會

媒體協辦　典藏　bravo FM91.3

指定運輸　EVA AIR 長榮航空

指定飯店　THE LANDIS 空軍眷村30週年

發 行 處　臺北市立美術館

發 行 人　謝小韞

編輯委員　陳文玲 陳淑鈴 吳昭瑩 劉建國 全永慰

張芳薇 甘恩光 李秀枝 李麗民 陳仁貴

執行督導　全永慰

審　　訂　方美晶 余思穎 蘇嘉瑩

文字顧問　邱晞傑

4-24頁撰文　熊思婷

執行編輯　林宣君

美術設計　黃鉦傑

印製協力　林宗興 陳瓊瑜

印　　刷　健琪製版印刷股份有限公司

I S B N　978-986-01-8134-0

出版日期　2009年4月/

版權所有 翻印必究

臺北市立美術館
TAIPEI FINE ARTS MUSEUM

DEAFLYMPICS
TAIPEI 2009