

二、相關文獻

人類美術史和設計史的發展，基於一、社會環境的變遷。二、材料、工具技術的進步。三、創作者不斷突破與創新。四、現實生活的需求，因而創造了人類藝術之美的多元面貌；由不同時期的創作成果和流派主張文獻中去探索創作的背影和創作之間的相互影響，以做為本研究的理論依據，和後續實驗創作的泉源。由於各流派主張及其代表創作不可甚數，無法一一詳述，謹選取對於本研究 剪紙物件的實驗與研究，有重要影響和直接關聯者，加以重點探討之。

1 . 美術史中與剪紙相關的風格演變

(一)(拼貼) Collage

源於法文 Collier (黏貼) 一字。指全部或部分用紙張、布片或其他的材料黏貼在畫布或其他類型物的底面上的畫。這方式成為創作表現的一種技法。而最早出現使用 Collage 的創作，是畢卡索(Picasso)的畫作 - 靜物與藤椅座(still Life with Cane Chair, 1912)。(圖 2-1) 畢氏為了探討藝術的真實性之呈現問題，在該作品中首次黏貼上，剪出藤椅面的圖片，這是藝術史上首次出現的拼貼畫。這種方式成為早期立體派畫家採用的技法，他們在繪畫的作品上，黏貼上印刷的報紙或蒐集的其他碎片置於作品中。

到 1916 年第一次大戰興起倡導怪誕離奇之達達主義畫家的繪畫作品，最大特徵也是採用 Collage 的作畫技法，在畫面上除了拼貼印刷圖片，木片、機械零件等。同時也採用「物件」(object) 置放在畫面上，表現形式更為自由。此外，如畫家米羅(Joan Miro)(圖 2-2) 亦有此創作，馬諦斯(Matisse) 則在晚年身體狀況不佳的狀況，野獸派大師創作拼貼色紙取代塗繪的創作 (圖 2-3)(何廣政，雄獅美術辭典，歐美現代美術)

今日在插畫的描繪技法中拼貼也被廣泛使用，可製作出與原本切(剪)紙不同，既有趣又別具風格的作品。

(圖 2-1)

(圖 2-2)

(圖 2-3)

圖 2-1 圖 2-2 圖 2-3 於平面繪畫創作中，靈活使用媒材的創作表達方式。

(二) 風格主義 De Stijl (1917 - 1931)

風格派本源於荷蘭繪畫藝術風格（風格派）為一次大戰荷蘭的現代運動。但它對設計界的影響巨大，是現代主義設計中的重要表現形態。

風格派是荷蘭一些畫家、設計家、建築師在 1917 年-1928 年之間組織起來的一個鬆散集體，該集體的促進者也是風格派奠基人杜斯柏格（Theo Van Doesburg 1883-1931）出版了一本刊物，稱為〈風格〉（De Stijl）（圖 2-4）。荷蘭語 De Stijl 是風格主義，De 是定冠詞是特指的風格，Stijl 是「柱子、支撐」的含義，常用於木工技術上，指支撐櫃子的支柱結構。De Stijl 代表該運動的名稱，含有運動的獨立性、相關性、合理性和邏輯性，立柱是結構部件，只能是直立的。是把各種部件通過它的衝擊，組成新的，有意義的和理想主義的結構，這些是「風格派」的關鍵。

（圖 2-4）

圖 2-4 理性的幾何造形風格。

風格派主張從理性出發，用抽象的幾何結構來表達宇宙和自然的普遍的諧和與秩序，探索被事物外貌所掩蓋的規律，這些規律表現乃科學理論、機械生產和現代城市的本質與節奏。因此通過藝術風格藝術設計緊密相連，發展運用在字體、印刷版面、建築傢俱、產品室內設計中，企圖創造一個新的秩序和新的世界。

風格派設計所強調的藝術與科學，緊密結合思想和結構第一的原則，成為以包浩斯為代表的國際現代主義設計運動奠定了思想基礎。

如同德國包浩斯一樣，「風格派」創造了一個藝術創作、設計的明確目的。而它的努力也與包浩斯有相似的地方，把設計、藝術、建築、雕刻聯合和統一為一個有機的總體，強調藝術家、設計師、建築家的合作，強調聯合基礎上的個人發展，集體和個人間的平衡。堅信藝術與設計具有改變未來的力量，具有改變個人生活和生活方式的力量，含有一種浪漫的，理想主義的烏托邦精神。

代表畫家如蒙德里安(Piet Mondrian, 1872-1944)他的作品充滿抽象藝術的幾何形狀；所有的作品線條、質感和顏色構成。在垂直與水平的矩形結構中配以紅、黃、藍及黑、白、灰，呈現內在宇宙的思維方式，蒙德里安曾以”新造型主義”(Neo-Plasticism)為題發表論文，故人們又把風格派稱為新造型主義。

另外有建築師奧德(J.J.P. Oud 1890-1963)，傢俱設計和建築家蓋里、里特維特(Gerrit Rietveld 1888-1964)是被視為風格派的重要成員人物。(王受之，世界現代設計藝術家出版社，1997)(張乃仁，設計辭典，北京理工大學出版社，2002)

(三) 結構主義 (構成主義) Constrtructivism (1917 1935)

由俄國藝術家馬勒維奇(Kasimir Malevitch 1878~1935)和塔特林(Vladimir Tatlin 1885-1953)等人在蘇聯十月革命後提出的一種藝術理論，在1920年發表的〈結構主義原理〉中指出，空間只能在深度上由內向外地塑造，而造型應注重立體造構；具有形體的材料做為表現因素，每一根線條都應表現事物的內在力量；同時應把時間作為一個要素引入造型中。塔特林在第三國際紀念塔模型(1919年)中(圖2-5,2-6)，突出了表現對空間結構的塑造，他注重技術與藝術的融合，使造型藝術走向設計的範疇。

1923年，有二件重大的事情，促進了現代設計的觀念，特別是結構主義的發展。

其一是國際結構主義大會舉行。1922年包浩斯在杜塞多夫市，舉辦國際結構主義與達達主義研討大會，帶來了各種對於純粹形的看法和觀點，從而形成了新的國際結構主義觀念。

其二是柏林舉辦的俄國設計展覽，這次展覽讓西方了解到設計觀念後面的社會觀念與社會目的性。從而影響了包浩斯的教學方向。

其次結構主義與荷蘭風格主義相呼應，體現了幾何形體和空間轉換的構思效果，在國際上產生了一定的影響。結構主義建築真正實現的是梅爾尼科夫1925年在巴黎世界博覽會上設計的蘇聯展覽館大廈。

博覽會上拉·柯必意(Le Corbusier, 1887-1968)展出的「新思想宮(Pavillon de l'Esprit Nouveau)」，而裝飾藝術風格(Art Deco)也因為這個展覽而形成的。(王受之，世界現代設計藝術家出版社，P183)

(圖 2-5)

(圖 2-6)

李西斯基 EL Lissitzky 海報 1920

圖 2-5、圖 2-6 幾何造形的組織化。

(四) 抽象表現派(Abstract Expressionism)中的記號表現(Sign Expression)

抽象表現派一詞是德國批評家霍洛吉(Wald Herog)在 1919 年稱呼抽象表現派鼻祖康丁斯基(Wassily Kandinsky 1866-1944)(圖 2-7,2-8,2-9),於 1910 年所作的主觀表現繪畫。到了 1944 年美國批評家詹尼士(Sidney Janis)首次以「抽象表現主義」,稱呼於二次大戰中及戰後崛起的美國年輕的抽象畫家。

而將該新思潮在許多的表現傾向中分析有歸類為記號表現的,如康丁斯基、保羅克利(Paul Klee 1879-1940)(圖 2-10,2-11)及米羅(Joan Miro 1893-1983)(圖 2-12)的畫中,時常看到記號的表現。瓊斯(Jasper Johns)的作品中有一系列以美國「旗幟」為主題的作品(圖 2-13)。和以數字 1 到 9 的作品(圖 2-14),而旗幟和數字都是現代生活中「記號」的表現創作。代表作家:康丁斯基、保羅克利、米羅、卡波克洛西和賈士帕瓊斯。(何政廣,歐美現代美術·藝術家出版社,1968,P129,141)

(圖 2-7)

(圖 2-8)

(圖 2-9)

(圖 2-10)

(圖 2-11)

(圖 2-12)

(圖 2-13)

(圖 2-14)

圖 2-7 至 圖 2-14
誕生感性不規則

另外，由一群抽象派畫家及雕刻家，1932 年於巴黎結合組成的集團，標榜「非具象藝術」(Art Non-Figurative)。主張「抽象 - 創造 - 非具象的藝術。我們的集團選擇了這句話，用以顯示我們活動的目標，其理由是極端明確無異論的餘地。非具象就是排除一切的說明的，插畫的、文字的、自然主義的要素，而開拓純粹造形的境界。抽象，是指一些藝術家們，從自然的諸形態，漸進昇華至抽象，而達到的一種非具象的觀念。創造，則是指純粹以幾何學的秩序的觀念，運用普通被稱為抽象的圓、面、線等諸要素而直接達到非具象的領域。」(抽象·創意《Abstraction-Creation, Art Non-Figuratism》創刊號，1932·序文)

因此「抽象，創造派」主張藝術家們，應該創造純粹抽象的作品，不論是將自然的形態，予以昇華而達到抽象化的樣式，或者是直接運用直線、曲線，構成一種幾何學的藝術(圖 2-15)，都可以邁進純粹抽象的創作。因此抽象主義可說是二十世紀美術運動的一大潮流，普遍影響世界各國，從美學的觀點而論，也建立了二十世紀新的美學觀。(何政廣，歐美現代美術，藝術家出版社，1968)

(圖 2-15)

(五) 極限主義 (Minimal Art)

極限主義名稱的由來，是 1965 年女藝評家巴巴拉·羅絲的著作中首次使用，極限主義亦稱極簡藝術又叫基本構成(Primary Structure)或 ABC Art。此派藝術家主張，一切事物有它固定的真實與美，若把個人主觀減到最低限度，則事物本身才會申訴自己的聲音。再者，其形態就必須捨去偶然性而為減至最低限度的基本幾何形體，如此才會對每一個人都給予相同的感覺。故極限藝術家指呈現一件「共相」的事物，令人體會一個形體固有之美，除此之外，別無其他意圖。

代表家有馬列維基 (Kasimir Malevich) (圖 2-16,2-17,2-18)法蘭克·史帖拉 (Frank Stella) (圖 2-19)，重要的是作品，而不是作品代表了奇聞，極限藝術為它自己和觀者之間建立起一種清晰和直接的關連，注意作品展出場地與觀者間的關係。

極限主義使用了強烈的色彩，多媒體材料 (鐵、鉛、銅、塑膠、玻璃) 以新的方式刺激感官。並將幾何學抽象更向前推進一步，將繪畫與雕刻還原至本質的要素。結合繪畫與雕刻的形式。極限藝術的雕刻，排除傳統的台座與再現的意念，單純的幾何學的形體，像是典型的工業製品。

(圖 2-16)

(圖 2-17)

(圖 2-18)

(圖 2-19)

圖 2-16 至圖 2-19
簡約的造形。

(六) 硬邊藝術 (Hard Edge)

1950 年代中期以此抽象畫家捨棄抽象表現主義的色彩明暗對比及三度空間畫面追求，僅以大色面（重色相的對比），構成平坦的二度空間畫面。1959 年首先由藝評家藍斯納（Jules Langsner）命名。1960 年藝評家阿羅威（Lawrence Alway）明確的界定，硬邊藝術所用到的形是很少的，而且表面光滑而純淨。

整個畫面就成為一個單元，其形體會擴大畫面的感覺，它的色彩限制在二或三個色調內，這種稀少要素是為了追求畫面上不出現「圖」的空間效果使然。現代藝術史的作者阿納遜（H.H.Arnason）再補充：「硬邊藝術是無前景與後景之別。換言之，在畫面上並沒有圖地之存在，整幅畫就是一個圖、一個元素。」

硬邊藝術淵源來自絕對主義，包浩斯的構成性以及畢爾(Max Bill)的具體藝術。貢獻最大的是，約瑟夫、阿伯斯（Josef Albers）(圖 2-20,2-21)作品如正方形禮讚系列連作。另外代表作家有諾蘭德（Kenneth Noland）與史帖拉（Frank Stella）為最具代表的硬邊藝術畫家(圖 2-22,2-23)。

硬邊藝術及其後 1960 年代發展的色面繪畫都有其共通性，就是以一平坦的色面來追求造型及色彩之純粹效果。故硬邊藝術常被美術史家、藝評家歸納到「色面繪畫」(Color-Field Painting)；或「繪畫性抽象以後的抽象」(Post-Painterly Abstraction) 的範疇內。

(圖 2-20)

(圖 2-21)

(圖 2-22)

(圖 2-23)

2 . 設計史的風格演變

在設計史中的風格演變，代表著設計派典(Paradigm) 的轉換，其中很多都與設計的物件概念有關，可以提供本研究創作實驗的理論基礎。下面先按照時間排列次序列表，再分別加以敘述：

【1890's~1910's】 Art Nouveau / 新藝術運動 (曲線風格 / Curvilinear)

【1917~1931】 De Stijl / 風格運動派 (規律的矩形，原始的色彩，純粹的元素，非對稱性的表現)

【1919~1933】 Bauhaus / 包浩斯 (現代設計思想的根源，現代設計運動的搖籃)

【1910~1935】 Art Deco / 裝飾藝術運動 (異國風趣的裝飾性，舞蹈音樂的節奏感，貴族精英的品味)

【1980's】 Post -Modernism / 後現代主義 (構築適應不同區域、族群、生活...等多元價值的社會文化現象)

2 - 1 新藝術 (Art Nouveau 1890's~1910's)

「新藝術 / Art Nouveau」是歐洲「世紀末 / Fin de siècle」的社會風氣與意識形態受到產業革命的影響，對於機械動力與生產方式的省思與表現，再加上受到東方一書流線型的韻律感與裝飾性所啟發，尤其是來自日本的版畫藝術與中國玻璃、陶瓷工藝嫺熟的技巧影響，以花草蔓藤與動植物題材，透過自由活潑、輕盈流動的線條，展現了向自然學習內在的生命活力，試圖發展純粹造型的藝術風格。

「新藝術 / Art Nouveau」在當時國際藝術掀起一陣風潮，並可以從歐美各國不同的稱謂窺見其藝術風格的表現取向，如法國、比利時：「新藝術 / Art Nouveau」、德國：「青年風格 / Jugendstil」、英國與美國：「現代風格 / Modern Style」、義大利：「自由風格 / Stile Liberty」、西班牙：「年輕藝術 / Arte Joven」、奧地利：「分離派風格 / La Secession Viennoise」等。

新藝術代表性的設計家有擔任威瑪藝術工藝學校校長、新藝術運動之先驅比利時的亨利·凡德·菲爾德(Henry van de Velde, 1863-1957)；在建築與室內設計部分有西班牙巴賽隆納聖家族教堂、奎爾公園、米拉之家的夢幻建築家安東尼·高迪(Antonio Gaudi, 1851-1926)，設計布魯塞爾人民會堂享有「比利時派線條」的設計師霍塔·維克多(Victor Horta, 1861-1947)，法國巴黎地下鐵出口設計家艾克多·蓋瑪(Hector Guimard, 1867-1942)；傢俱與產品設計部份有法國玻璃與陶藝設計家艾彌兒·賈列(Emile Galle, 1848-1904)，經由「蒂凡內早餐」電影享譽全球的美國首飾、玻璃器皿設計家路易士·康福特·蒂凡內(Louis Comfort Tiffany, 1848-1933)。

在平面設計部份有「近代海報設計之父」稱謂的朱勒．薛雷 (Jules Cheret, 1836-1932), 表現的女性官能主題捷克海報設計家阿勒芳斯．繆塞 (Alphonse M. Mucha, 1860-1936) (圖 2-24), 帶有強烈而嚴謹的幾何性裝飾風格的維也納工作室霍夫曼．約瑟夫 (Josef Hoffmann, 1870-1956) 查理．雷尼．麥金塔許 (Charles Rennie Mackintosh, 1868-1928) 英國設計家格林斯學派 (Glasgow School 1909-1920s) 之領導者設計高背椅 (Hill House Chair) (圖 2-25) 等。

(圖 2-24)

(圖 2-25)

2 - 2 風格運動派 (De Stijl 1917~1931)

風格派運動「De Stijl」希望創造一種中性的、理性的新形式，用以對抗粗暴的、非理性的戰爭；企圖改變機械主義、新技術風格的理想主義之烏托邦精神。(圖 2-27) 風格派，將造型與色彩還原至最基本的元素，簡單的結構組合，非對稱性的運用。幾何的造型、單純的色彩、簡潔的線條，企圖構築人類內心之中的宇宙秩序。

代表性設計家有：西奧·文·杜斯保 (Theo van Doesburg, 1883-1931) 荷蘭風格派運動之創始者與發言人，「De Stijl」既是特指的風格，又是木工技術的支柱、強調結構的單體與組織的合理性。格里特·里特維特(Gerrit Rietveld, 1883-1964) 荷蘭風格派運動之是劃時代的紅藍椅(Red & Blue chair 1918-1923)、Z形椅之設計家。(圖 2-26)

(圖 2-26)

2 - 3 包浩斯 (Bauhaus 1919~1933)的影響

「包浩斯 / Bauhaus」原意是「Building House 建築房子」的意思，由現代主義的建築師華爾特·葛羅佩斯(Walter Gropius,1883-1969)於 1919 年創設於德國威瑪(Weimar)(圖 2-27)，展開現代設計教育的濫觴。包浩斯的教育理念與基本主張，可以從創校校長葛羅佩斯所擬定的《包浩斯宣言》窺見一斑：「讓我們建立起一個新的設計家組織，在這裡面，絕對沒有那種足以使工藝技師與藝術家之間，樹立起自一大壁壘得職業階級觀念 讓我們創造出一幢將建築、雕刻和繪畫結合成三位一體全新的未來殿堂。」因此，在包浩斯創校初期即有保羅·克利(Paul Klee)，瓦西利·康丁斯基(Wassily Kandinsky)，約翰斯·依騰(Johannes Itten)，來歐尼爾·費林格(Lyonel Feininger) 等知名藝術家參與，共同建構起這座現代設計的搖籃，更受到蘇聯構成主義(Constructivism)與荷蘭風格派(De Stijl)深刻的影響，以幾何的造型、單純的色彩、簡潔的構成，以建構人類內心之中的宇宙秩序，並提出以「忠實於材料」、「機能決定形態」等重視機能性的主張影響後世的設計發展。

包浩斯自 1919 年創設共經歷三個時期，1926 年因為經費學校由威瑪遷移致狄索(Dessau)，由葛羅佩斯親自設計學校宿舍，在此興建了這棟現代設計風格的建築典範；1932 年包浩斯再度遷移至柏林(Berlin)，1933 年被納粹逼迫而關閉學校，至此包浩斯走進了歷史。代表性作品有 1922 年 / 奧斯卡·舒林瑪(Oskar Schlemmer)包浩斯校徽設計。1924 年 / 威爾漢·華根費爾德(Wilhelm Wagenfeld) 檯燈設計，典型的包浩斯工業產品。1925 年 / 格羅佩斯設計包浩斯狄索(Dessau)時期新校舍。1925 年 / 布魯耶設計(Wassily Chair) 鋼管座椅，至今仍是 Knoll 暢銷產品；而 1928 年設計「Cantilever Chair / S 形鋼管靠椅」，可謂是開創全球大量生產的典範。1929 年 / 密斯·文德洛設計巴塞隆納萬國博覽會的德國館及巴塞隆納椅：「X 型椅」

(圖 2-27)

但是這些優秀的師資流散至世界各地宣揚現代設計理念，尤其是當葛羅佩斯，盧威·密斯·文德洛(Ludwig Mies van der Rohe)，摩荷里·那基(Moholy-Nagy) (Nagy and Theo Van Doesburg 1925 圖 2-28)，馬歇爾·布魯耶(Marcel Breuer)，赫伯特·巴耶(Herbert Bayer)，約瑟夫·亞伯特(Josef Albers)等人遷移至美國，並於各地設計院校執教或從事設計實務工作，貫徹包浩斯思想和體系，不僅深深地影響了美國現代設計的發展，從而形成新的現代主義，即戰後的「國際主義」(International Look)，更藉由美國洞見觀瞻的政經實力，將包浩斯的設計理念推廣至世界各地開花結果。六、七十年代發展到登峰造極的地步，成為壟斷性的風格。

(圖 2-28)

2 - 4 裝飾藝術運動 (Art Deco 1910~1935)

「裝飾藝術 / Art Deco」運動的名稱，源於 1925 年法國巴黎舉辦了「裝飾藝術展覽 / The exposition des Arts Decoratifs」，在此次展覽中展現的並非僅只是一種單純的設計風格，而是範圍廣泛的時代風尚，其中最主要是傳遞了上層菁英社會的美感趣味；更重要的是它認識並接受了機械的生產方式，採取了兼顧手工藝與工業化的折衷立場。「Art Deco」是承上起下的設計運動，接續著「新藝術運動」，並開啟了「現代主義運動」的樞紐。「Art Deco」再法國巴黎主要運用在傢俱、金屬飾物、紡織時裝及海報平面印刷設計物；傳入美國紐約，卻廣泛地應用在建築、室內設計等大型公共環境居多，造成極大的影響。

裝飾藝術運動影響其風格形式的因素：1.埃及古代裝飾風格 / 1922 年圖唐卡門法老王金字塔 2.非洲與南美洲的原始藝術 / 畢卡索的亞維農少女 3.簡單的幾何造型 / 埃及與南非洲的裝飾符號 4.俄國舞台美術 / 史特拉文斯基的火鳥 5.英國的爵士樂 / 律動的節奏 6.汽車的時代意義 / 動力的表現機械的文明。

2 - 5 後現代主義 (Post - Modernism 1980's)

大師凋零的六〇年代 / 促進現代建築運動的第一代設計大師：拉，柯必意(Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969)，華爾特·格羅佩斯 (Walter Gropius, 1883-1969)先後凋零死亡，宣告了現代建築設計的英雄式威權時代之結束，而現代主義所展現的純淨崇高、千篇一律的建築樣式開始社會有所反思，以結合歷史傳統、地域文化與環境結構的要素，尤其是試圖在環境與建築設計中，找回人文的精神要素與人性需求的呼聲，形成一股新興的設計思潮。

多元價值的八〇年代 / 後現代主義是人類社會普遍工業化與市場全球化之後，緊接著又受到高度科技化與資訊電腦時代衝擊下的省思，期以打破國際風格與現代主義的單一樣式，以及逐漸貧乏的造型語彙，希望建構出適應不同區域、族群、生活...等多元價值的社會文化現象。

相對於「現代主義 / Modernism」的後現代主義「 Post-Modernism」之設計主張，主要是對於現代主義所展現的純淨崇高、千篇一律並且趨向貧乏的造型語彙的建築樣式有所反思，企圖結合歷史傳統、地域文化與環境結構 等多元化價值的社會現象，其中又以強烈表現出找回人文精神與人性需求的精神理念，而成為一股新興的設計思潮。美國建築師理查士·詹克士 (Charles Jencks) 是首度提出「後現代主義 (Post-Modernism)」至建築領域以從事新運動的催生者，他有意將後現代建築成為美國現代社會力量的精神表徵促使美國大眾文化與商業主義得以藉此展開，並企圖擴大影響至全球。設計香港匯豐銀行、赤臘角機場、倫敦格林治千禧年巨蛋 等建築的英國諾曼·福斯特(Norman Foster)，設計洛杉磯音樂廳、西班牙巴塞隆納奧運選手村、畢爾包古根漢後現代美術館的法藍克·蓋瑞(Frank Gehry) 等人都是後現代主義設計的建築名家。

成立於 1981 年的義大利米蘭的「曼菲斯(Memphis)」是後現代主義在傢俱與產品設計的前衛代表,此一團體將普普藝術、歐普藝術與雕塑作品的觀念導入傢俱設計之中,使用極富於絢爛色彩的美耐板材質,結合電腦世代的抽象圖案,開創有別於前重視功能、造型與材質的設計取向,艾托·索特沙斯(Ettore Sottsass)則是曼菲斯代表的領導者;菲利普·史洛克(Philippe Starck)的傢俱都是後現代設計的經典範例。

曾經為 Esprit、Benetton、Xerox 等企業設計規劃的美國雅普莉·葛立門(April Greiman),充分掌握了二十世紀電腦科技與資訊化語法,習慣在二次元的平面之中,創造三次元空間的原創性視覺語彙,而成為平面設計界的後現代主義典範。法國的 Grapus 團體的海報設計,荷蘭登貝 Dumbor 設計公司的平面設計,英國內維爾·布洛迪(Neville Brody)的書刊編輯與字體設計 等都是後現代的視覺設計名家。