

身體跨越— 竇加· 羅丹· 阿曼雕塑展

展覽學習單

學校： 姓名：
班級： 日期：

現代雕刻藝術之父— 奧古斯特· 羅丹 Auguste Rodin

藝術家背景知識站

(1840-1917)

奧古斯特· 羅丹出生於巴黎，14歲到17歲時就讀巴黎的皇家素描暨數學專校，跟隨畫家勒考克學習素描與繪畫。1875年羅丹到義大利佛羅倫斯、羅馬等地學習，見識了許多大師的雕塑作品，並對多納泰羅和米開朗基羅的作品產生興趣，開啟古典風格的人像雕塑。1900年羅丹參與巴黎的萬國博覽會沙龍，展出了150件作品，藝術成就達到巔峰。晚年，他創作了不少大理石雕塑，1916年羅丹將全部作品捐贈給法國政府，以換取政府為他提供住房和工作室，為此政府建造了「羅丹博物館」。

藝術家創作風格

羅丹善於使用豐富的繪畫性手法塑造出栩栩如生、個性鮮明、情感濃烈的人物。羅丹創作的雕塑人物往往因為艱難與新奇的動作，給人強烈的張力感與內在能量。

羅丹許多著名的雕塑都曾受到批評，因為它們與傳統的雕塑主題及美學有所衝突；在過去，雕塑作品被視為具有一定的裝飾性或主題性，然而，羅丹的作品脫離了過去神話和寓言的傳統主題，他以豐富的情感塑造人體，彰顯出人物的性格、肌肉線條和身體結構。

請觀察藝術家羅丹所創作的雕塑人物，是否能感受到人物豐富的情感呢？

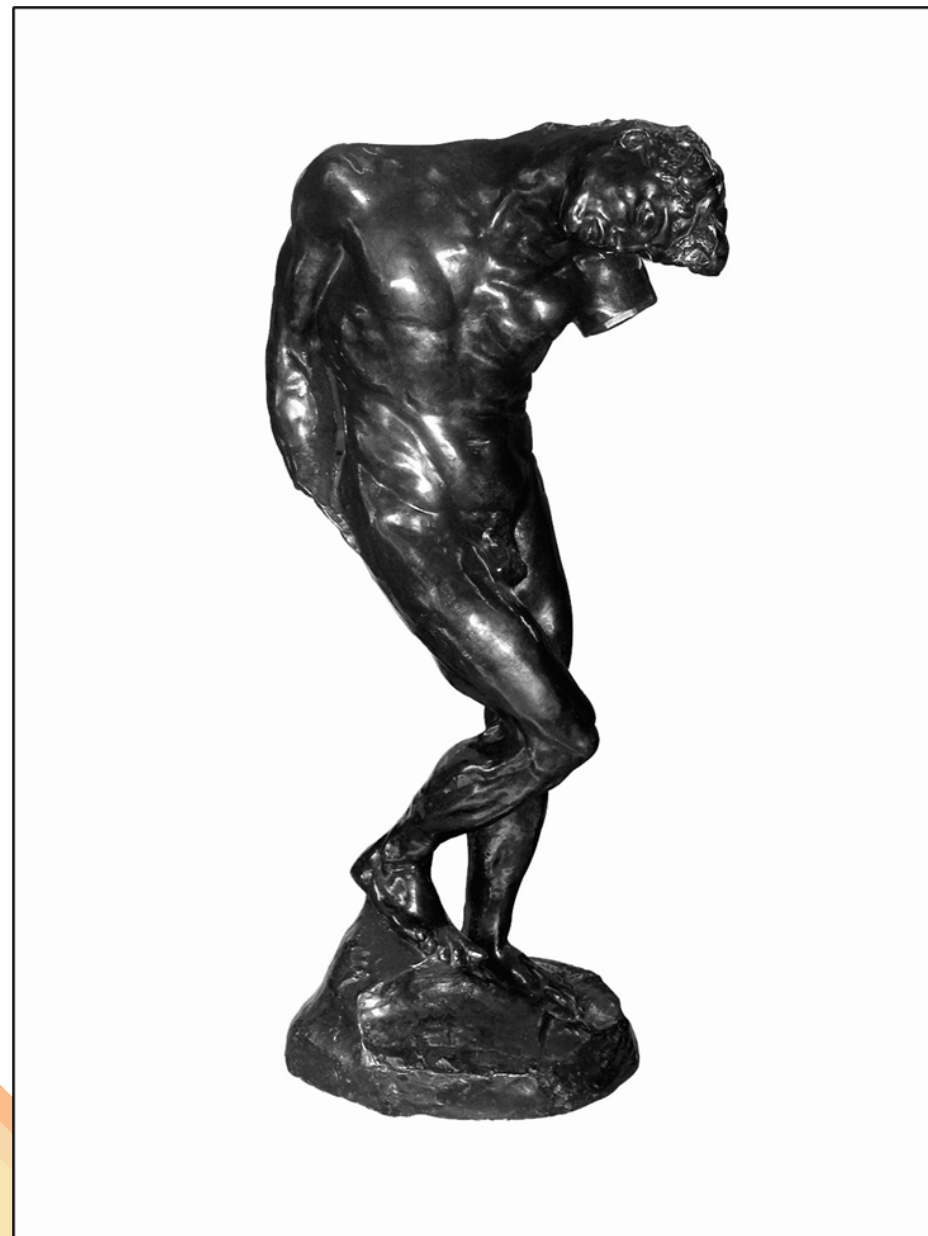
消失的身體部位

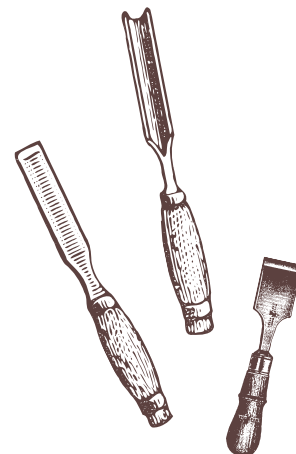
在羅丹的作品中，可以發現有些作品沒有完整的身體構造。羅丹在創作人體時透過身體細部掌握、人物動作、未完成等手法，展現出獨特的風格，給人強烈的張力感與內在能量。

請發揮你的想像力與創造力，將《亞當》的左手完整地畫入作品中。

奧古斯特· 羅丹，《亞當》，1880，銅雕，93x41x25cm

印象派之父－愛德加·賓加Edgar Degas (1834-1917)

藝術家背景知識站

愛德加·賓加生於巴黎的富裕家庭，在巴黎藝術學院學習繪畫時，追隨新古典主義大師安格爾（Jean Auguste Dominique Ingres）的弟子習畫，早期的畫風受到安格爾很大的影響。1870年代初期，賓加開始以芭蕾舞女郎、女工、著衣的模特兒、沐浴的模特兒、以及酒館藝人等為主題作畫；他以超然的眼光，審視周遭的環境，為當時社會的人情世態、食衣住行留下紀錄。之後的創作風格逐漸轉向了現實主義，以樸實、真摯地手法表現所見的事物。1880年代起，賓加的視力開始衰退，他的創作媒材開始轉以雕塑和粉彩畫(pastel)為主，技法也更趨自由熟練。

藝術家創作風格

賓加著名的創作題材包括芭蕾舞演員和其他女性，以及賽馬…等等。他對於光線的研究、色彩的使用深刻地影響了印象主義與後印象主義，因此，賓加通常被認為是屬於印象派的畫家；然而，賓加的有些作品中則更帶有古典、現實主義或者浪漫主義畫派的風格。

小小芭蕾舞家練習時間

各位小朋友們，請模仿以下賓加創作的雕塑人物姿勢，跟著這群芭蕾舞者一起動動身體，用心感受身體的伸展吧。

正面左腿第四式，第三次研習

右手抬起右腳的舞者

準備中的舞者，右腳向前

著衣舞者的裸體研習

新寫實主義之父－阿曼Arman (1928-2005)

藝術家背景知識站

阿曼Arman，本名阿曼德·皮埃爾·費迪南(Armand Pierre Fernandez)，是一位法國籍的美國藝術家，也是新現實主義、歸零運動的代表人物。阿曼的父親是一位業餘藝術家、攝影師和大提琴家，阿曼從小即跟隨著父親學習油畫和攝影等不同媒材的創作方法。1946年，阿曼在藝術學院阿爾松別墅學習雕塑，期間曾和鼎鼎大名，集行為藝術、極簡主義和普普藝術三大流派的先驅者——伊夫·克萊因(Yves Klein)，一起共遊歐洲一段時間，也繼續保持聯繫，互有交流。阿曼早期以繪畫創作為主，後來漸漸轉到現成物的創作，透過對物體「破壞或重新組合」創作手法，在當代藝術界闖出名號。

藝術家創作風格

阿曼以切割物件後再進行堆積、組合為其創作風格，切割的物件種類廣泛，從樂器、希臘神話之雕像、傢俱、汽機車、工具與鐘錶零件到生活用品。透過藝術創作，阿曼將日常生活中熟悉的物品，以不同的方式保存下來，更將原有的事物賦予新的面貌與意義，進而發掘物體潛在的功能。

切割的樂器

請觀察《勝利女神的詩篇》，猜猜看藝術家在作品中切割了哪種樂器呢？

阿曼，《勝利女神的詩篇》，銅雕，136 x 96 x 66cm