

現代藝術發生的背景與市場更替

MODERN ART'S BACKDROP AND MARKET SHIFTS

資深藝術經紀人、收藏家

淡報網

西方的傳統美術自文藝復興時期，開始質疑中世紀的神權對人性的壓制，希望能將人從中世紀的神權中解放，轉而強調人文主義的精神價值。人們慢慢意識到面對自己的慾望不僅是正常的，更能作為正常的圖像來呈現。因此隨著神的形象在古典藝術的歷史軌跡中逐漸隱退，越來越多藝術家紛紛開始呈現人的形象與事跡。這期間歷經了文藝復興、巴洛克、洛可可、新古典和浪漫主義等等時期，直到19世紀中後集整體西方古典時期藝術大成，在法國發展到了極致才告終結。

我們一般統稱自文藝復興至19世紀末為「古典藝術」時期。而古典藝術時期是封建的社會架構與農業生產時代，在如此的環境背景之下，知識的侷限導致各方面進步的緩慢，人類對於藝術的認識也還停駐在眼見為憑的具象思維中，認為自己雙眼所見即為真實。藝術家若能把一件物品或人物的形象、質感、神采，用作品如實地如親眼看到般表達與傳遞，就稱得上是符合標準的好作品了。換句話說，古典藝術的主要核心即為模擬世界的樣子，其所追求的是從「物象」到「圖像」還原寫實的過程，也可說是一場技術的競賽。

藝術之所以能不斷向前發展，很大程度的動力源自於新舊流派之間的鬥爭。例如上述中世紀神權時代對人性的壓制，導致創作內容過於嚴肅而枯燥乏味，因而喚醒了文藝復興的人文情景觀；又如巴洛克和洛可可藝術過於奢華矯飾，才又推動了端莊優雅的新古典主義風格發展。在藝術史上藝術流派的更迭轉換，順應著社會思想的轉變和時代發展所需。在現代藝術出現之前，先後有幾次重大的思想革命與技術革命，例如15世紀文藝復興的人文主義運動、16世紀的宗教改革、17世紀的科學革命衝擊，開啟了18世紀啟蒙運動（理性主義）的浪潮，進而展開歐洲第二次以人性為主體的思想解放，接續著影響了18世紀中的第一次工業革命（機械力革命），及18世紀末的法國大革命（階級革命），與19世紀末的第二次工業革命（電力革命）。

在現代藝術發生之前的歷史演進過程中，18世紀的啟蒙運動尤其重要，不論在思想、文化、宗教與藝術甚至社會經濟發展上，這個啟蒙時期都被視為一連串邁向現代化的重要過程。處於這期間的思想家明確感受到身在一個激動人心的新文化氛圍中，並認為只要堅持知識第一，人的「理性」最終將戰勝保守主義和蒙昧主義。而後迎來的是第一和第二次的工業革命，科學的進步帶動工業經濟的成就，促使人們深信，「科學的方法」是進行所有領域研究唯一有效的方法。彼時對純粹理性的科學知識崇拜的氛圍，

籠罩了整個歐洲現代主義進步的思潮。於此同時，法國建立了美術學院，藝術家從匠人、手工藝者，晉升與專業學者幾乎同等的地位，藝術家們也跟著搭上這股革命思潮。因此我們可以說，啟蒙運動與工業文明，是西方現代主義藝術萌芽的歷史背景；同時現代主義藝術或是現代工業化與資本主義潮流中的文化體現。而藝術語言風格的變遷其實也是歷史背景影響下結果，也就是整個社會主流思潮、政治結構、文化運動以及科學、經濟水平相互作用後粹煉的結果。

而現代藝術的市場需求變遷也可由歷史的發展略見一斑。在古典主義時期，藝術家的創作動機往往直接來自雇主的需求與訂單，宗教機構或組織會請藝術家繪制天頂壁畫，皇室貴族則是邀請藝術家為自己進行肖像畫創作。但法國大革命後，歐洲的君主制土崩瓦解，教會漸漸從世俗事務中抽身，轉變成純粹的精神領袖，歐洲的政治經濟環境也開始向現代社會靠攏，為王室和宗教機構創作的作品需求因此大幅削減。取而代之的，是因二次工業革命而誕生的資產階級。當時民主政治已經實現，階級鬥爭意識已然淡化，宗教亦被邊緣化（「上帝已死」，唯物主義轉而取得了重要地位），在經濟上大力提高生產力，並積極創造物質財富成為西方人最重要的生命課題。這樣的時代背景造就了一批富有的新資產階級，成為藝術品的主要消費者。而現代畫廊的出現，也是因為資產階級戰勝了封建貴族，資本主義登上了歷史舞台，造就了現代畫廊蓬勃發展，進而創造了藝術家與收藏家之間信息傳遞（仲介）的角色需求。