

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 E1

奧塞美術館

PARIS

●La muse 愛與美之旅

行遊楓丹白露

雷諾瓦的愛情與苦惱

●La muse 鎮館之寶

雷諾瓦《煎餅磨坊》

●La muse 經典藏品

細品梵谷、高更、羅特列克等「印象派」名畫

●欣賞名畫之外的另一種樂趣

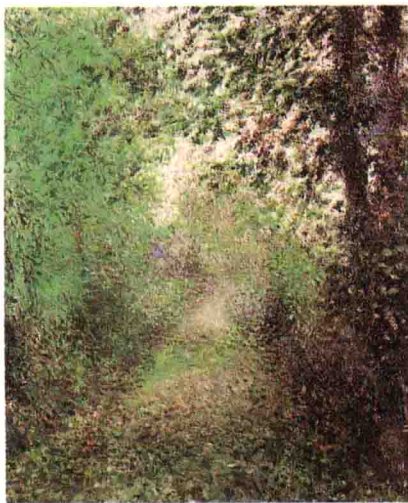
在MUSEUM SHOP購買巴黎的氣質精髓

●La muse 藝文漫步

巴黎的美術館

●La muse 精賞導覽

一小時瀏覽奧塞精品

雷諾瓦《樹林中的小徑》1880年

THE NATIONAL MUSEUM OF WESTERN ART, TOKYO

雷諾瓦簡歷

- 1841年 2月25日，出生於法國中部里摩。排行老六。父母親均為裁縫師。
- 1844年 舉家遷往巴黎。
- 1854年 雙親發現了雷諾瓦的繪畫天分，將他送進磁器工廠當學徒(13歲)。
- 1862年 得到父母親的同意，進入美術學院。結識巴吉爾、希斯里、莫內等終生朋友(21歲)。
- 1863年 與莫內、希斯里等人開始在楓丹白露室外作畫(22歲)。
- 1865年 結識原為建築家的畫家朱爾·勒科爾，並遇見其妻子的妹妹莉絲·特雷俄，與她墜入情網(24歲)。
- 1866年 希斯里結婚，只好從他的畫室搬出來，與巴吉爾一起住在他的畫室。
- 1867年 以馬奈為中心的藝術家，開始聚集在巴地紐街11號的蓋布瓦咖啡店(26歲)。
- 1869年 《帶洋傘的莉絲》獲沙龍入選(28歲)。
- 1870年 普法戰爭爆發，雷諾瓦被徵召入伍，翌年退伍。巴吉爾戰死。
- 1872年 莉絲與別人結婚(31歲)。
- 1874年 第一屆印象派畫展舉行。
- 1876年 完成《煎餅磨坊》(35歲)。
- 1880年 與日後成為其妻的阿林·夏利戈戀愛(39歲)。
- 1885年 長男皮埃爾出生。
- 1890年 與阿林·夏利戈正式結婚(49歲)。
- 1892年 法國政府購入第一幅雷諾瓦作品。
- 1894年 次子讓誕生。
- 1897年 右手骨折。以後苦於關節病痛(56歲)。
- 1901年 三男克勞德出生。
- 1907年 移居法南部卡尼列。
- 1915年 阿林去世(74歲)。
- 1919年 病勢惡化，在卡尼列逝世(78歲)。

要求旁人給他素描用的鉛筆。他就是這樣一位辛勤不輟的大師，用彩筆描繪人生、女人，以明亮色彩謳歌永恆的生命。

一九一九年十二月三日，七十八歲的雷諾瓦永眠於南法。楓丹白露森林裡，陽光依然燦爛地灑下，潦倒畫家當時的戀情回憶，早已隨風而逝。在林間散步的巴黎人，發出年輕的歡笑聲，天空仍然湛藍，綠意依舊盎然。

Fontainebleau

La muse

世界博物館巡禮

01

奧塞美術館

2001年2月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：林曉霞

美術編輯：陳淑敏

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：劉文毅

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

服務專線：(02)8218-8110 · 8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：180元

I S B N : 957-8236-65-4 (平裝)

(C) 1992 Kodansha Ltd.

Originally published in Japan by Kodansha Ltd.

Chinese edition (c) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd.

Published by arrangement with Kodansha Ltd.

in association with Bardon - Chinese Media Agency

圖片版權 ©PHOTO R.M.N.:P6-7,P8右下,P8右下,P10-11,P12-13,P14,下,P15,P16,P19右,P18下,P19右,P20,P21,P22,P23,P24-25,P32下,©ADAGP,SPADEM Paris & SP-DA Tokyo, 1995:P16下,P25中央(ボナール『猫と女』)©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995:P20下,P25中央(ヴラマンク『ブーヅバルのレストラン マシーヌ』)P23中央(ドラン『チャリング・クロス橋』)トルツメP,SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995 / ©Jean FABRIS:P9中央(ユトリロ『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』)©SPADEM Paris & SPDA Tokyo,1995:P9左下(ピカソ『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』)

圖片協助 カメラ東京サービス

SAH-HOYANO (P4左)MICHITAKA YAMASHITA (P4右)

Musée d'Orsay

奧塞美術館 「印象派」自然與美的饗宴

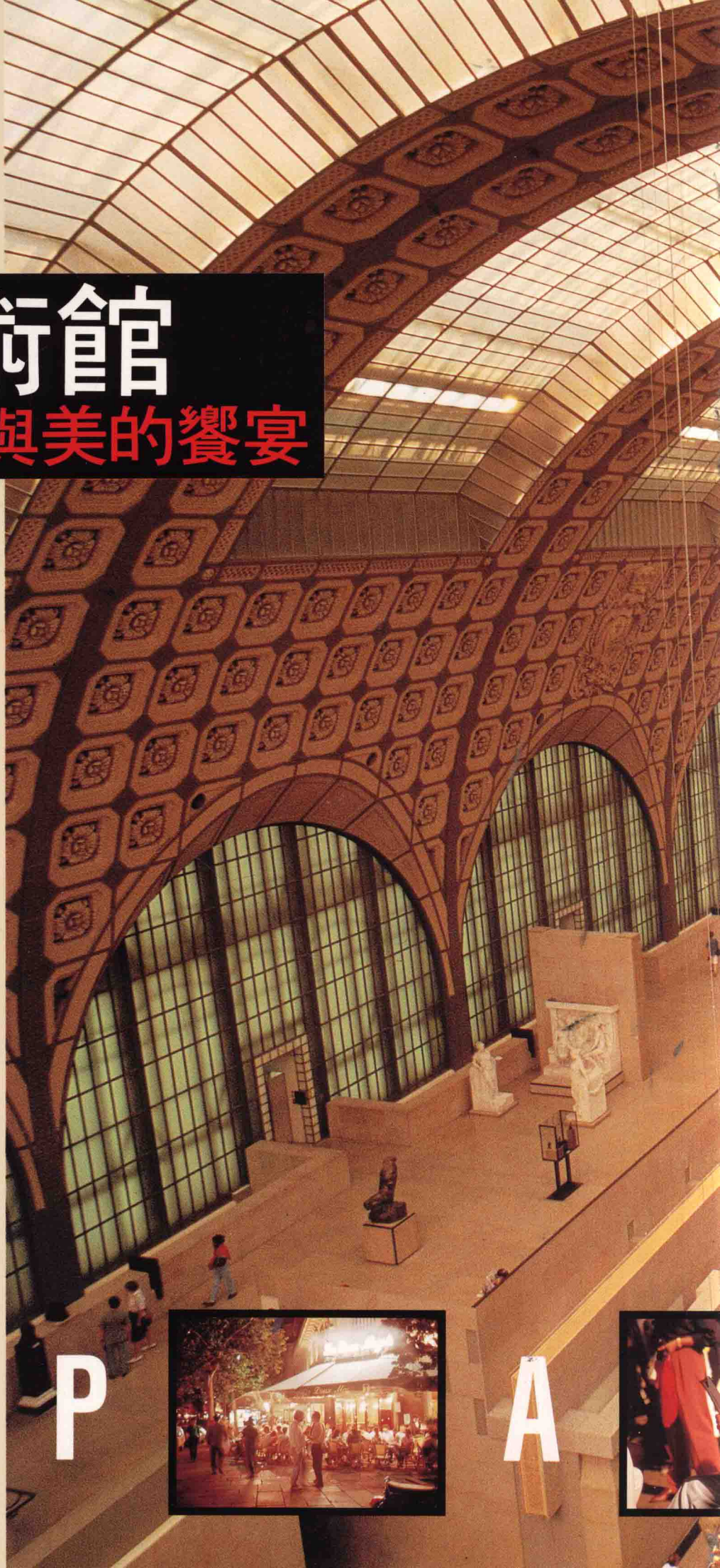
目錄

● 博物館的故事	4
● 鎮館之寶 雷諾瓦《煎餅磨坊》	6
● La muse名畫軼事 蒙馬特的地標——煎餅磨坊	8
● La muse經典藏品 印象派珍品巡禮	10
● La muse精賞導覽 一小時瀏覽奧塞精品	24
● 奧塞美術館位置圖	
● 館中小憩 欣賞名畫之外的另一種樂趣	26
● La muse藝文漫步 巴黎的美術館	28
● La muse愛與美之旅 行遊楓丹白露 雷諾瓦的愛情與煩惱	30

〈封面故事〉

皮耶·奧古斯特·雷諾瓦《持玫瑰花的女子》（局部）

這是雷諾瓦所繪的女性人物畫作之一。畫中模特兒可樂娜·羅安諾，是法蘭西斯喜劇團的一位女演員。雷諾瓦以其最喜愛的玫瑰花陪襯羅安諾夫人，表現出她的雍容華貴（見22頁）。

P

A

THE NATIONAL MUSEUM OF WESTERN ART, TOKYO

雷諾瓦《樹林中的小徑》1880年

要求旁人給他素描用的鉛筆。他就是這樣一位辛勤不輟的大師，用彩筆描繪人生、女人，以明亮色彩謳歌永恆的生命。

一九一九年十二月三日，七十八歲的雷諾瓦永眠於南法。楓丹白露森林裡，陽光依然燦爛地灑下，潦倒畫家當時的戀情回憶，早已隨風而逝。在林間散步的巴黎人，發出年輕的歡笑聲，天空仍然湛藍，綠意依舊盎然。

雷諾瓦簡歷

- 1841年 2月25日，出生於法國中部里摩。排行老六。父母親均為裁縫師。
- 1844年 舉家遷往巴黎。
- 1854年 雙親發現了雷諾瓦的繪畫天分，將他送進磁器工廠當學徒(13歲)。
- 1862年 得到父母親的同意，進入美術學院。結識巴吉爾、希斯里、莫內等終生朋友(21歲)。
- 1863年 與莫內、希斯里等人開始在楓丹白露室外作畫(22歲)。
- 1865年 結識原為建築家的畫家朱爾·勒科爾，並遇見其妻子的妹妹莉絲·特雷俄，與她墜入情網(24歲)。
- 1866年 希斯里結婚，只好從他的畫室搬出來，與巴吉爾一起住在他的畫室。
- 1867年 以馬奈為中心的藝術家，開始聚集在巴地紐街11號的蓋布瓦咖啡店(26歲)。
- 1869年 《帶洋傘的莉絲》獲沙龍入選(28歲)。
- 1870年 普法戰爭爆發，雷諾瓦被徵召入伍，翌年退伍。巴吉爾戰死。
- 1872年 莉絲與別人結婚(31歲)。
- 1874年 第一屆印象派畫展舉行。
- 1876年 完成《煎餅磨坊》(35歲)。
- 1880年 與日後成為其妻的阿林·夏利戈戀愛(39歲)。
- 1885年 長男皮埃爾出生。
- 1890年 與阿林·夏利戈正式結婚(49歲)。
- 1892年 法國政府購入第一幅雷諾瓦作品。
- 1894年 次子讓誕生。
- 1897年 右手骨折。以後苦於關節病痛(56歲)。
- 1901年 三男克勞德出生。
- 1907年 移居法南部卡尼列。
- 1915年 阿林去世(74歲)。
- 1919年 病勢惡化，在卡尼列逝世(78歲)。

La muse

世界博物館巡禮

E1

奧塞美術館

2001年2月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：林曉霞

美術編輯：陳淑敏

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：劉文毅

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

服務專線：(02)8218-8110 · 8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：180元

I S B N : 957-8236-65-4 (平裝)

(C) 1992 Kodansha Ltd.

Originally published in Japan by Kodansha Ltd.

Chinese edition (c) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd.

Published by arrangement with Kodansha Ltd.

in association with Bardou - Chinese Media Agency

圖片版權 ©PHOTO R.M.N.:P6-7,P8右下,P8右下,P10-11,P12-13,P14下,P15,P16,P19右,P18下,P19右,P20,P21,P22,P23,P24-25,P32下,©ADAGP,SPADEM Paris & SP-DA Tokyo, 1995:P16下,P25中央(ボナール『猫と女』)©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995:P20下,P25中央(ヴラマンク『ブーヅバルのレストラン マシーヌ』)P23中央(ドラン『チャリング・クロス橋』)トルツメP,SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995 / ©Jean FABRIS:P9中央(ユトリロ『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』)©SPADEM Paris & SPDA Tokyo,1995:P9左下(ピカソ『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』)

圖片協助 カメラ東京サービス

SAH-HOYANO (P4左) MICHITAKA YAMASHITA (P4右)

Fontainebleau

Musée d'Orsay

奧塞美術館 「印象派」自然與美的饗宴

目 錄

- 博物館的故事 4
- 鎮館之寶
雷諾瓦《煎餅磨坊》 6
- La muse名畫軼事
蒙馬特的地標——煎餅磨坊 8
- La muse經典藏品
印象派珍品巡禮 10
- La muse精賞導覽
一小時瀏覽奧塞精品 24
- 奧塞美術館位置圖
- 館中小憩
欣賞名畫之外的另一種樂趣 26
- La muse藝文漫步
巴黎的美術館 28
- La muse愛與美之旅
行遊楓丹白露
雷諾瓦的愛情與煩惱 30

〈封面故事〉

皮耶·奧古斯特·雷諾瓦《持玫瑰花的女子》（局部）

這是雷諾瓦所繪的女性人物畫作之一。畫中模特兒可樂娜·羅安諾，是法蘭西斯喜劇團的一位女演員。雷諾瓦以其最喜愛的玫瑰花陪襯羅安諾夫人，表現出她的雍容華貴（見22頁）。

P

A

R

I

S

塞納河淙淙地流著，河面浮映著美術館的倒影， 逡遊在印象派的名畫中，走入十九世紀……

緊臨塞納河左岸的奧塞美術館，距離熱鬧的聖哲曼大道不遠。在這幢原是火車站的建築物裡，收藏了許多印象派大師們的鉅作，從開館以來吸引了無數美術愛好者，自世界各地前來，一睹大師真跡。

奧塞美術館的倒影，浮映在塞納河面上，充滿幻想情懷。

雷諾瓦、馬奈、竇加、梵谷…… 等十九世紀的明星

奧塞美術館(印象派美術館)，平均每天約有一萬二千人，週末假日更有高達二萬人的參觀人潮從世界各地湧入，大有凌駕羅浮宮成為巴黎的新名勝之勢。奧塞美術館的收藏品從十九世紀，一八四八年巴黎的二月革命發生時開始，到第一次世界大戰前的一九一四年為止，包含了繪畫、雕塑、海報、服飾配件等美術品。雖然說這個美術館的展示重點是在印象派繪畫，

奧塞美術館在過去還是車站時所遺留下來的的大時鐘。

但除了印象派時期的名畫之外，當時的建築式樣、風俗等也都在展覽之列。在奧塞美術館中，我們可以走入歷史，親身體驗精采絕倫的十九世紀：米勒，在快速變動的那個時代，仔細地觀察巴黎郊外農夫們的生活，將他們繪入畫中；馬奈，無奈地被稱為叛逆之首，只好持續不輟地以繪畫為時代做見證；雷諾瓦，勤於將陽光下閃耀的女性美揮灑於畫布上……，就這樣一件件蘊含著無比魄力，觸動我們心房的美術極品在這個藝術殿堂中景然羅列，無聲地訴說著一幕幕動人的故事。今天，這些在百年前被視為叛逆、或前衛的畫家們，燦爛地齊聚在奧塞美術館裡，以其獨特的

馬奈名作《草地上的午餐》於一樓展示

魅力，向全世界的人們招手。

從宮殿、車站到美術館 歷三位總統的改建計畫

奧塞美術館建造於一八〇四年，在當時曾經是奧塞宮的最高法院。其後，在一場大火中付之一炬，土地歸予奧雷安鐵路公司。一九〇〇年藉著萬國博覽會在巴黎舉行的機會，奧塞車站被蓋起來，亦即現在的建築物。三十年後，這個火車站因為無法跟上時代的進步，發揮不了應有的功能，形同廢置。後來，財團提出了將該建

「第三共和廳」呈現了第三共和時的氣氛。

築物改建成飯店的計劃。但是當時的法國總統龐畢度，慧眼獨具，力排衆議，希望該建築物能以美術館的形態呈現，擱置了旅館的改建計劃，將車站保存了下來。四年後季斯卡總統發表一項奧塞美術館的構想，提出將舊車站改建成美術館的計劃。一九八六年十二月九日，在密特朗總統任內，奧塞美術館落成開幕。「擁抱過往的情懷，在自由的思想下，盡情享受一切美好的事物。」這是巴黎人的精神，其實不也正是奧塞美術館的最佳寫照。

展示復原後的歌劇院及附近街道。

奧塞被當做車站使用的時間只有短短四十年。

煎餅磨坊

[Le Moulin de la Galette]

皮耶·奧古斯特·雷諾瓦

Auguste Renoir (1841~1919)

之前，沒人想到用如此大的畫幅來表現巴黎人的日常生活。

Renoir

依照印象派畫作的收藏家與畫家古斯塔夫·凱尤伯特的遺言，這一幅橫寬一點七五公尺，縱高一點三一公尺的巨幅名畫，在一八九四年捐贈給法國政府。但是，在當時卻發生了一件令人難以置信的事：這個美意竟然遭到法國政府婉拒。當時雷諾瓦五十三歲，印象派仍被學院派排拒於門外，而法國的美術行政當局在一九〇〇年萬國博覽會之前，對印象派仍舊刻意地忽視反對，幸好後來法國政府勉強地同意了這項捐贈。這幅《煎餅磨坊》被安置在當時的近代美術館後，漸漸聲名遠播，給畢卡索、杜菲等畫家帶來許多靈感與啟示。雷諾瓦在他七十八年的生涯中，留下了包括裸女畫在內為數頗多的名畫。他出生在一個貧窮的裁縫師家庭，因為從事磁器的描繪工作而開始接觸繪畫，之後因緣際會地認識了那群後來被稱為印象派畫家的朋友們，而成為畫家。在他眾多的畫作中，這幅三十五歲完成的《煎餅磨坊》可以說是雷諾瓦燦爛青春的紀念碑。

《煎饼磨坊》油彩 1876年 131×175.

風車磨坊搖身一變成為露天咖啡館

雷諾瓦在一八七六年完成《煎餅磨坊》，那時候的蒙馬特位於巴黎郊外，是一座滿布葡萄園、悠閒恬靜的山丘，四周圍繞著一些蔬菜園，還有幾間雜陳其中的磨坊及散落各處的風車。其中一座原屬於杜普雷父子所擁有的風車磨坊，在當時搖身一變成為一家露天咖啡館——「煎餅磨坊」。或許是物以稀為貴，這家咖啡館的名聲很快地不逕而走，遠近皆知，成為受歡迎的遊樂場所，被稱為 Galette 的一種煎餅是它的招牌菜。咖啡館的舞池則由一座方形的平頂倉庫改裝而成，還附有管絃樂隊的專用舞台，入場券一張二十五生丁，進入舞池跳舞則需再付二十五生丁。山丘下的裁縫師、女學徒、學生和街頭畫家們都非常喜愛這間新的咖啡舞廳。住在蒙馬特土耳其街上的雷諾瓦及他的朋友竇加等一行人，也是這家咖啡館的常客。雷諾瓦深深著迷於「煎餅磨坊」咖啡館那種屬於平民、開放活潑的氣氛，於是決心帶著畫布進駐店內，打算在那裡完成一幅畫作。

熱衷出外旅遊的年代

在雷諾瓦出生的十年前，法國的第一個蒸氣火車頭開始啟動，此後鐵路網陸陸續續地建設完成，住在鄉村裡的人前往巴黎，巴黎人則到鄉間，交通便利促使人們往來日漸頻繁，身為近代都市的巴黎，人口愈來愈密集。在雷諾瓦二十歲左右時的報紙上，出現了如下的記事：「人為旅行而生，旅行使人自由。」休閒活動成了人們日常生活的一部分，「煎餅磨坊」也順理成章地成為巴黎人新的遊樂場所，吸引了許多

馬奈《杜伊勒利花園的音樂會》1862年

當時的煎餅磨坊咖啡館。

鼓勵人們走向戶外的宣傳海報。

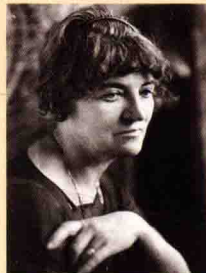
從鄉村來到巴黎討生活的藍領階級。原位居郊外山丘、閒靜恬適的蒙馬特，也急速地改變面貌。

另外二張相同主題的畫作

雷諾瓦為了一幅作品，經常會畫許多張的草稿，或繪製數幅同樣的畫作。例如《鋼琴前的年輕姑娘》這幅畫作，畫家為了模擬繪製，竟然完成五張同樣的畫作。《煎餅磨坊》也是類似情況下完成的名作，相同主題的畫作有二幅。雖然大小只有奧塞美術館中那幅的一半，但是畫的內容幾乎完全相同。其中一幅於雷諾瓦在世時，在拍賣會中賣給印象派收藏家蕭克，後來為美國荷伊特尼所收藏，這幅畫最後在一九九〇年蘇富比拍賣會上，被日本某大製紙公司的董事長標購得手。因為得標金額過高，引起一陣不小的風波。另一幅則一直收藏於一位瑞士收藏家手中。這兩幅畫一直到一九八七年後才被大家熟知，其中是否有贗品，還曾經引起大家議論了好一陣子。

曾任雷諾瓦模特兒的蘇珊娜·瓦拉頓

《城市之舞》《布吉瓦爾之舞》《鄉村之舞》三幅被認為是雷諾瓦繪畫轉型期的作品。其中《鄉村之舞》的模特兒是後來成為雷諾瓦妻子的阿林·夏里戈，另外兩幅作品的模特兒則是當時十八歲，在蒙馬特從事模特兒工作的蘇珊娜·瓦拉頓。蘇珊娜是「醉漢畫家」尤特里羅的母親，後來也成為畫家，她和尤特里羅同是私生子，當時與母親一起住在蒙馬特。蘇珊娜在十五歲左右開始以擔任模特兒維生，過著放蕩不羈的生活，在當雷諾瓦模特兒的時候生下尤特里羅，傳言連她自己都不知道孩子的父親是誰。後來，蘇珊娜接受了雷諾瓦友人竇加的建議開始畫畫，展開人生的另一新頁。

▲雷諾瓦《城市之舞》1883年
▲蘇珊娜在日後成為一位畫家。

被雷諾瓦繪入畫中的朋友

為了幫助雷諾瓦在現場直接完成畫作的宏觀大願，雷諾瓦眾多好友均毫不吝惜地挺身相助：有些客串起模特兒，數小時甚至數日之久，咬緊牙關保持不變的姿勢；有的則每天義務地幫他將巨大的畫布、畫材等畫具，從

畫室搬運到作畫現場；另外有些朋友則為了替他找尋便宜安靜的畫室，在煎餅磨坊附近四處奔波。從這些事情看來，我們不難了解雷諾瓦的為人，而這幅名畫也只有在這些溫暖、不求報償的友誼的協助下，才得以順利誕生。

維戴爾·德·索拉雷斯·伊·卡爾德納斯

在古巴出生的畫家。身材高大，不懂得打扮自己，個性保守，但為人和藹，稍稍帶著一點傻氣。維戴爾經常被追求的女子揶揄戲弄。

瑪兒可

出現在《咖啡館》等十件以上作品中，是相當受歡迎的一位模特兒，可惜在三年後去世。據說雷諾瓦曾為她介紹醫生，甚至替她支付了許多醫藥費。

珍娜·薩瑪莉

裁縫師之女，當時十六歲。珍娜的母親為她安排了每天十法朗的模特兒工作，然而因為工作會占去與男朋友約會的時間，她對這項工作顯得興趣缺缺。

埃斯苔拉

這位著粉紅及青色直條紋服裝的姑娘，據說是珍娜的妹妹。

諾貝爾·戈伊納特

這位當時二十二歲，比雷諾瓦年輕十三歲的青年畫家，是「努貝爾·雅典娜」咖啡館的常客，四十歲時過世。

喬治·里維埃

法國財務部職員，後任局長及秘書長。他是雷諾瓦友人，發行一本「印象主義」的評論雜誌，忠誠地擁護印象派。

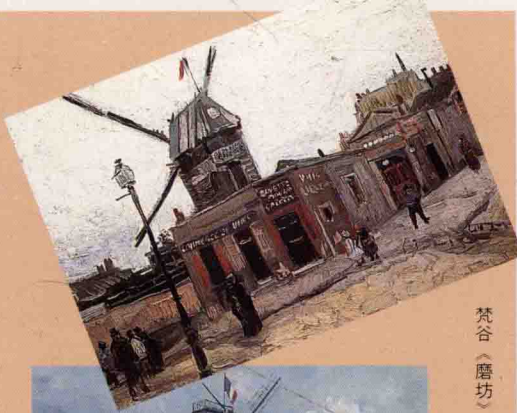
弗朗克·拉米

比雷諾瓦小一歲的弗朗克，在印象派形成的時期，亦是「努貝爾·雅典娜」咖啡館的常客。

【畫中的煎餅磨坊】

雷諾瓦將這間開幕不久的咖啡館繪入畫中的十年後，當時客居巴黎的梵谷也以此店為主，畫了許多蒙馬特山丘的風景畫。梵谷作品裡的蒙馬特，仍殘留著濃郁、具鄉村田野風光的恬靜山丘。數年之後，羅特列克畫作下所描繪的煎餅磨坊已全然不同，變成一個散發低俗氣味的歡樂場所。此外，從巴塞隆納來到藝術之都巴黎的畢卡索，也住在這個山丘上，並且也曾經以同樣的主題完成了一幅作品。畢卡索是在看了六年前凱尤伯特遺贈美術館的那幅雷諾瓦的畫作之後，得到了靈感。出現在他畫作中的人，不再是雷諾瓦那個毫不矯作時代的男女，而是都會中遊戲取樂的紳士淑媛。至於年屆三十，每日耽溺酒林，過著放蕩日子的尤特里羅，則不再對店內的人情冷暖感到興趣，他畫中的磨坊景象，帶有幾分淒涼孤寂。

梵谷《磨坊》1886年

尤特里羅《煎餅磨坊》1914年左右

羅特列克《煎餅磨坊中》1889年

畢卡索《煎餅磨坊》1900年左右

《煎餅磨坊》

在繪畫史上的特殊意義

雷諾瓦在繪作《煎餅磨坊》時，正潛心探研光線在人物上照射的效果。他曾經嘗試叫《煎餅磨坊》裡的珍娜坐在鞦韆上，描繪從樹葉間隙射出的太陽光影；也曾試著請瑪兒可坐在窗邊閱讀，捕捉陽光傾瀉於髮絲及衣襟的美景……。被譏評為「身上長天花」的那幅《陽光下的裸女》，灑落的陽光將年輕女子柔嫩富彈性的肌膚染成玫瑰色，與陽光沒有照射到的部分形成對比，青、紅、黃、綠等色彩的組合，躍然其中。

他的調色盤被稱為「彩虹色系」。雷諾瓦的調色盤上，不會有黑色調的色彩，過去畫家們習慣以黑色來表現「影子」，雷諾瓦則以補色（紅色的補色是綠色；黃色的補色是紫色）取代。

《煎餅磨坊》便是集合光影與色彩探索的鉅作。廣闊的庭院裡，陽光從林間灑下，少女們談笑風生，翩然起舞……。此後，雷諾瓦仍持續不斷地畫了許多天真無邪的活潑少女。

三樓的名畫前經常擠滿了人群。

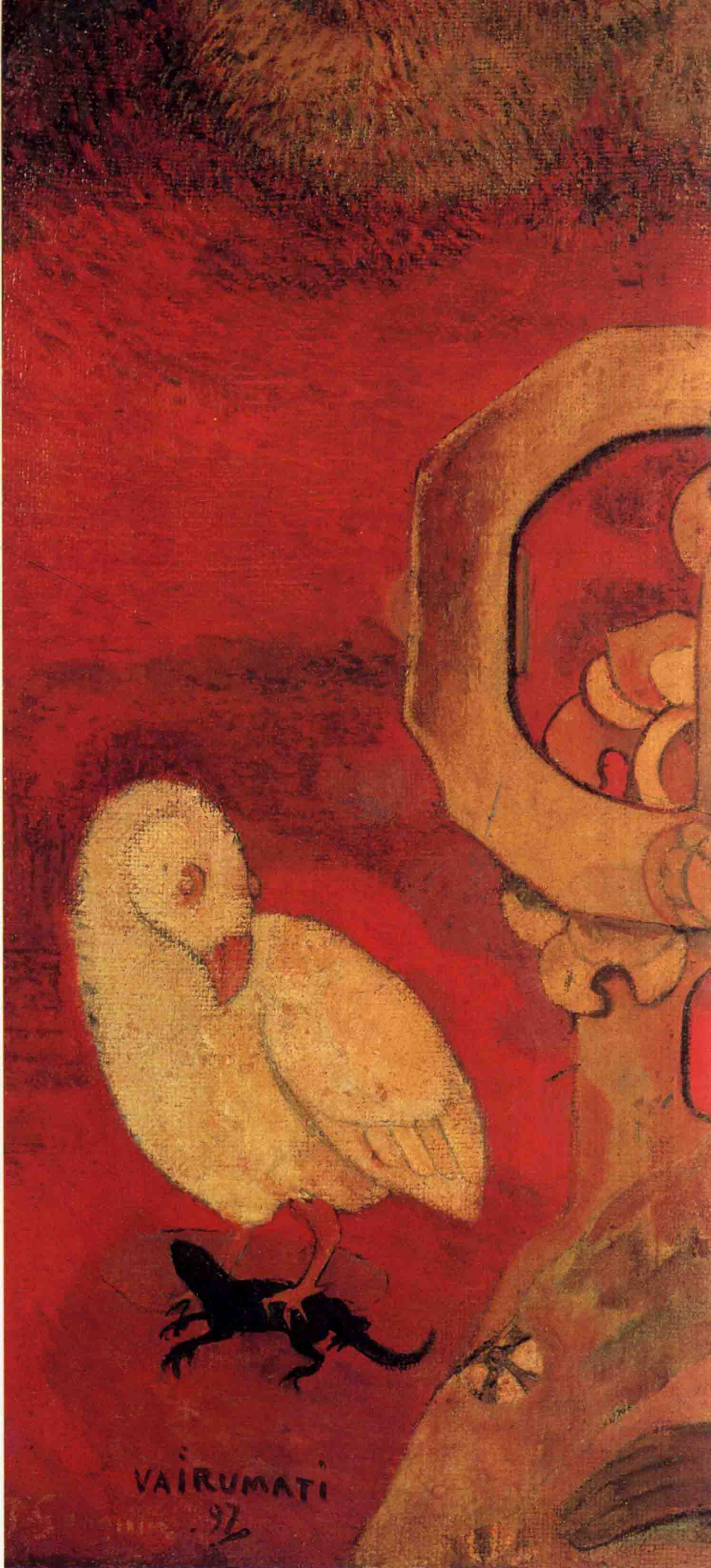

GALLERY

經典藏品

高更《懷瑪提》1897年 73×94公分

懷著對原始的憧憬，高更在一八九一年四十三歲那年，初次造訪了大溪地。在大溪地滯留的二年期間，高更完成《嬉戲》、《大溪地的少女們》等七十件作品，並且於一八九三年回到法國。他在巴黎、布列塔尼等地生活了一陣子之後，再度於一八九七年七月回到大溪地。自從在巴黎染上梅毒後，高更深受其苦，他在島上借了一塊地，建造家屋，與一位名叫寶拉的大溪地女子共同生活。傳說中，懷瑪提是位絕世美女，為毛利族的始祖歐羅神之妻。高更曾以讚美的筆調，形容這位美女：「火樣的陽光，在金色的皮膚上閃耀；神秘的愛，沈睡於烏亮的黑髮中。」這幅畫原是日本「松方收藏品」之一，在一九五九年日本與法國締結和平條約時，歸還法國政府。

盧梭《弄蛇的女郎》

1907年 169×189.5公分

盧梭二十七歲開始在巴黎市的關稅局工作。據說，他是在四十歲前後得到臨摹羅浮宮收藏品的許可證之後，才真正投入作畫。盧梭在四十九歲時離開了關稅局，成為專業畫家。在埋首繪畫的同時，他為了增加收入，也從事廣告板繪製、音樂及美術家庭教師等工作，賺取一些零星的生活費。盧梭一生境遇淒慘，九個子女中有七人在年幼時夭折，前後兩任妻子也相繼過世。貧困寂寞的生活，使得他連出國旅行的餘裕也沒有。這幅畫是他晚年聽了朋友母親談及去印度旅行的種種見聞之後，以想像完成的畫作。

傳統繪畫殿堂孕育的「素樸派」畫家—盧梭

盧梭誕生在法國鄉下一個鐵匠的家庭，從未受過正規美術教育的他，始終遠離畫壇主流，專心地畫著自己內心的世界，被歸屬於「素樸派」畫家之列。盧梭獨特的稚拙畫風之所以能帶給我們強烈的印象與莫大的感動，主因是盧梭那分樸實的熱情罷。盧梭完全不為傳統的繪畫技法及訓練所束縛，只曉得以其內心真實的感覺去描繪其所熱愛的事物。然而素樸的畫風並不意味著他否定傳統的一切，因為培育盧梭這位畫家的正是「傳統繪畫的殿堂」—羅浮宮。盧梭從任職於關稅局開始，像通勤上班似地每天到羅浮宮觀看或臨摹古典名作，義大利的文藝復興初期畫家烏切羅曾給他莫大的影響，然而盧梭對美術史或對影響他至深的畫家名字完全一無所知。在羅浮宮的這段時間，發生了一段小插曲：他和羅浮宮中的女管家譜出戀曲。一八八八年盧梭四十四歲時，他的首任妻子去世，兩年後，他和這位名叫瑪莉的女管家陷入熱戀。可是，這段曾經論及婚嫁的戀情最後仍是無疾而終，瑪莉在翌年嫁給一位警察。據說，東京世田谷美術館中那幅《弗留曼斯·畢修像》，正是瑪莉先生的肖像。

梵谷《伽賽醫生像》 1890年 68×57公分

在弟弟西奧的安排下，從聖雷米精神病院出來的梵谷，在巴黎郊外小鎮奧維爾的精神科醫師伽賽博士那兒接受治療。奧賽美術館的梵谷作品，有許多便是這位美術愛好者的後代所寄贈的。

在不美的生命之中看到了美——梵谷

一八五三年，梵谷誕生在荷蘭一個小村莊的牧師家庭，自幼即是個缺乏玩伴的孤獨少年。十六歲時成為畫商古比爾畫行的店員，那時他瘋狂地愛上倫敦居處房東的女兒，可惜這段戀情並沒有完美的結局，梵谷年輕的心跌入了無底深淵，完全提不起工作的興趣。後來他決心要成為一位牧師，赴比利時的煤礦區傳教，結果也沒成功。失意中的梵谷試圖從自幼即喜愛的繪畫裡尋找出路，進了布魯塞爾的美術學校求學。不幸的是，這段時期的梵谷也一直不順遂：追求表姐失敗、與一位妓女同居後分手、與長他十歲的女子談戀愛再度失敗、曾經是他模特兒的妓女把懷孕的責任推到他頭上……。

一八八六年，梵谷去弟弟西奧所住的巴黎開始作畫。三十三歲的梵谷，在巴黎結識了羅特列克、畢沙羅等人，並接觸到了日本的浮世繪，逐漸建立起被稱為「後印象派」的獨特畫風。他所使用的紅、黃、藍色彩，並不是用來描繪自然，而是被拿來表現歡愉或悲傷的心情，但是當時的人完全不能接受這位天才畫家的畫作。梵谷曾經與高更在阿爾共同生活了不到二個月的時間，後來在梵谷切下耳朵之後結束。他的精神狀態如同蛀牙般地被啃噬，最後被安頓在巴黎近郊的小鎮奧維爾，但是，這安祥平和的小城，終究也未能平撫他孤獨的內心。

