

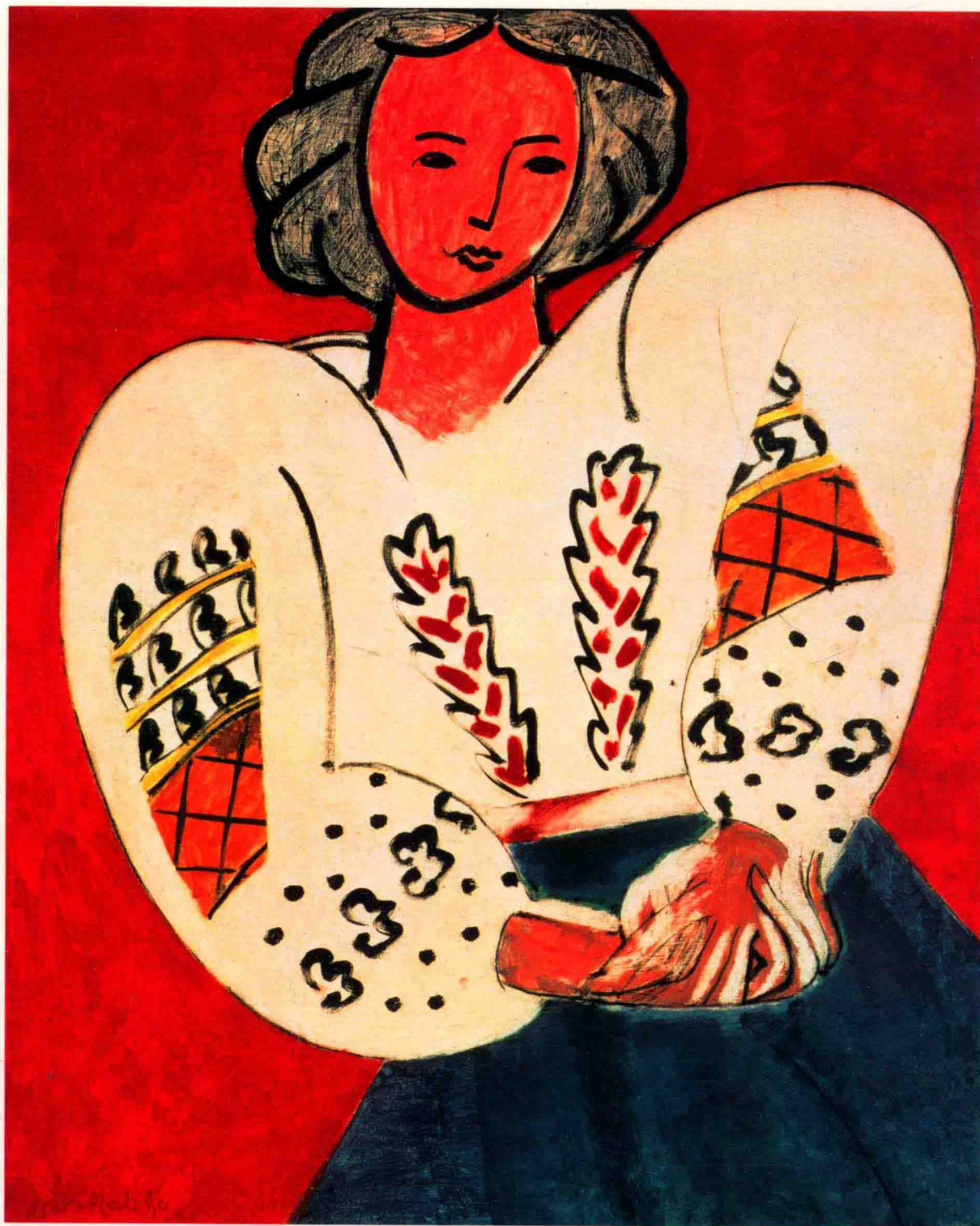
探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 E7 巴黎國立近代美術館

PARIS

從坎城到勒·卡內的旅程
色彩畫家波納爾和瑪爾泰奇特的祕室戀情

馬諦斯、夏卡爾、瑪格利特……
從野獸派到超現實主義的藝術饗宴

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

 NATIONAL GEOGRAPHIC

國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮

7

巴黎國立近代美術館

2002年1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

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：閻人(中國對外翻譯出版公司)

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

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：200元

I S B N : 957-2012-64-9 (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

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編輯 藤田 株式會社タミワオフィス

写真版權 Photographic Musée National d' Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris:表紙,P6,P7,P9,P10-11,P12,P13上,P13下,P14,P15,P16上,P16下,P17,P18-19,P19,P20上,P20下,P21上,P21下,P22-23,P22下,P23下,P24上左,P24上中,P24上右,P24左中,P24左下,P24右下,P25上左,P25上右,P25中,P25左中,P25左下,P25右下,P26-27,©The Phillips Collection, Washington, D.C.:P32左下, Gift, Solomon R.Guggenheim, 1938 Photo:Carmelo Guadagno, Photograph ©The Solomon R.Guggenheim Foundation:P34右上, 新潟市美術館:P9右上, ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995:P14,P17,P19,P22下,P23下,P25上,P25下,P26-27(ウラマツク, ブラック, カンディシスキー, シヤガール, ルオー, ミロ, マグリット, レイズ, デュビュッフェ, クライン), ©SUCCESSION H.MATISSE Paris & SPDA Tokyo, 1995:表紙,P10-11,P12,P13,P27(マティス), トル©ADAGP, SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P13上,P27(ボナール), ©SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P18-19,P21上,P21下,P26-27(ピカソ, バルナース, ダンギー), ©1995 ABC/Mondrian Estate/Holtzman Trust, Licensed by ILP/SPDA:P25上右(モンドリアン), ©SIAE Roina & SPDA Tokyo, 1995:P20上,P27(キリコ), ©1995 ESTATE AND FOUNDATION OF ANDY WARHOL/ARS N.Y. & SPDA TOKYO:P22-23,P26(ウォーホル), ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995:P16上,P16下,P20下,P24上左,P25下,P26-27(マグリット, カンディシスキー), ©SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P8左下(ヴェイヤー), ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995:P7,P8下右,P8上右,P8中右,P9上右,P9中,P27,P31右下,P32中左,P32下左,P34右上,P34中(ボナール), OTTO DIX STIFTUNG, VADUZ:P25上左(ディックス)

取材協力 フランス政府観光局

La muse

世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒——慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔齊美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布雷拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵马俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

Musée National d'Art Moderne, Paris

巴黎國立近代美術館

巴黎人引以為豪的廿世紀藝術殿堂

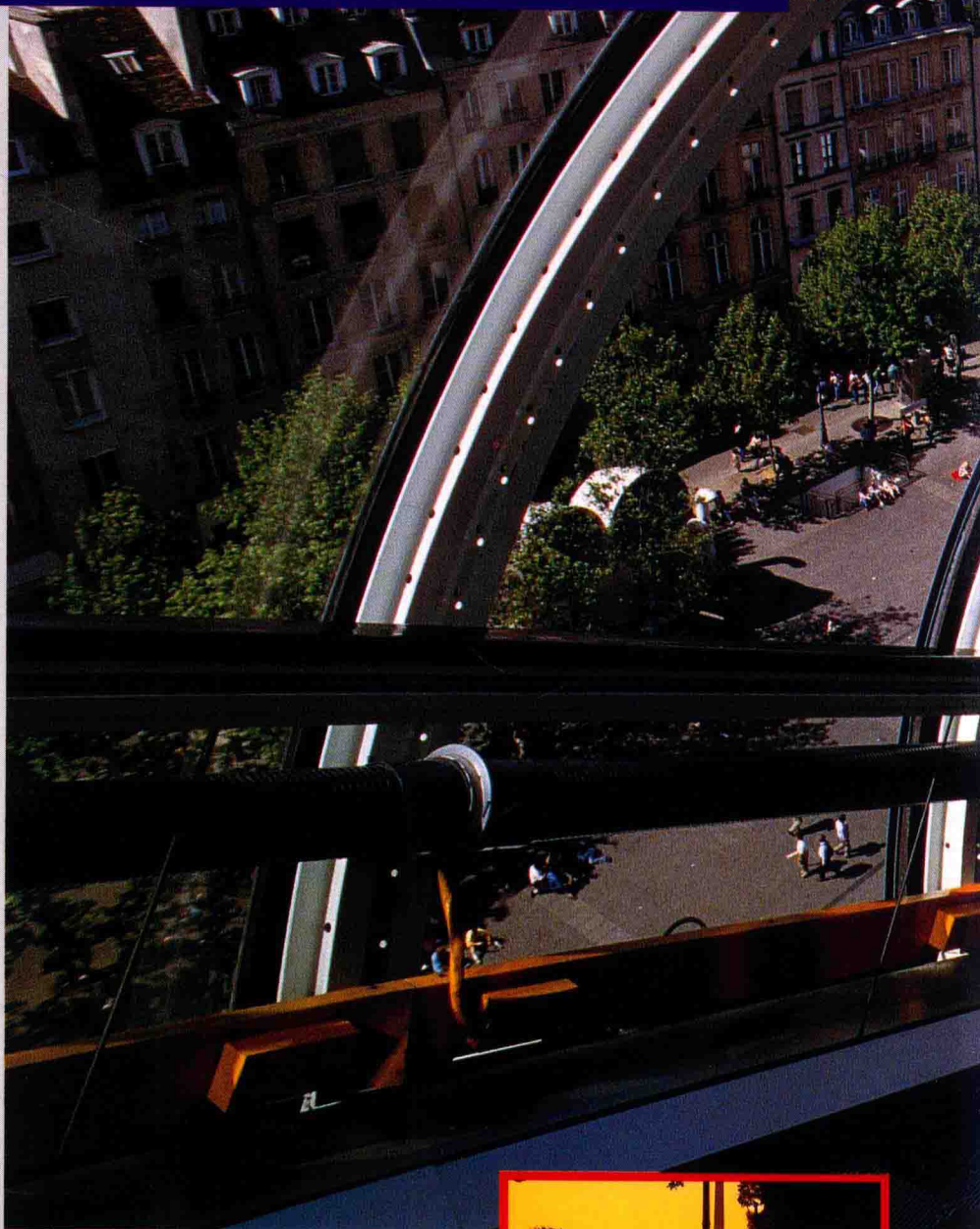
目錄

● 博物館的故事	4
● 鎮館之寶 《浴盆裡的裸女》(波納爾)	6
● La muse 名畫軼事 在浴室裡畫出對戀人瑪爾泰永遠的愛	8
● La muse 經典藏品 從野獸派到超現實主義的藝術饗宴	10
● La muse 精賞導覽 以最短時間瀏覽巴黎國立近代美術館精品	26
● La muse 藝文漫步 巴黎畫廊巡禮	28
● La muse 愛與美之旅 從坎城到勒·卡內的旅程 色彩畫家波納爾和瑪爾泰奇特的祕室戀情	30

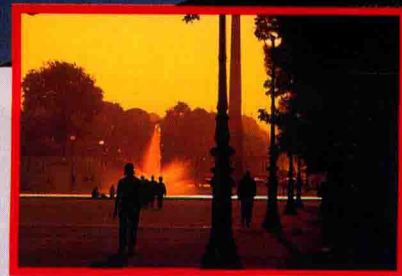
〈封面故事〉

亨利·馬諦斯《羅馬尼亞女衫》

馬諦斯的畫經常給觀畫者留下深刻的印象。畫家七十一歲時創作的這幅畫，大膽地在簡潔的畫面上運用了強烈的色彩，予人一種深刻的感受，這是他的代表作之一(見12頁)。

P

A

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

 NATIONAL
GEOGRAPHIC

國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮

E7

巴黎國立近代美術館

2002年1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

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：閻人(中國對外翻譯出版公司)

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

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：200元

I S B N : 957-2012-64-9 (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

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編輯局

株式會社タミワオフィス

写真版權 Photographic Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris:表紙,P6,P7,P9,P10-11,P12,P13上,P13下,P14,P15,P16上,P16下,P17,P18-19,P19,P20上,P20下,P21上,P21下,P22-23,P22下,P23下,P24上左,P24上中,P24上右,P24中左,P24中右,P24下左,P24下右,P25上左,P25上右,P25中左,P25中右,P25下左,P25下右,P26-27,©The Phillips Collection, Washington, D.C.:P32左下, Gift, Solomon R.Guggenheim, 1938 Photo:Carmelo Guadagno, Photograph ©The Solomon R.Guggenheim Foundation:P34右上, 新潟市美術館:P9上右, ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995:P14, P17, P19, P22下, P23下, P25上, P25下, P26-27(ウラマンク, ブラック, カンディンスキー, シヤガール, ルオー, ミロ, マグリット, レイス, デュビュッフェ, グラシン), ©SUCCESSION H.MATISSE Paris & SPDA Tokyo, 1995:表紙, P10-11, P12, P13, P27(マティス), トル©ADAGP, SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P13上, P27(ボナール), ©SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P18-19, P21上, P21下, P26-27(ピカソ, バルデュス, タンギー), ©1995 ABC/Mondrian Estate/Holtzman Trust, Licensed by ILP/SPDA:P25上右(モンドリアン), ©SIAE Roma & SPDA Tokyo, 1995:P20上, P27(キリコ), ©1995 ESTATE AND FOUNDATION OF ANDY WARHOL/ARS N.Y. & SPDA TOKYO:P22-23, P26(ウォーホル), ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995:P16上, P16下, P20下, P24上左, P25下, P26-27(マグリット, カンディンスキー), ©SPADEM Paris & SPDA Tokyo, 1995:P8左下(ヴェイガール), ©ADAGP Paris & SPDA Tokyo, 1995:P7, P8下右, P8上右, P8中右, P9上右, P9中, P27, P31右, P32中左, P32下左, P34上, P34中(ボナール), OTTO DIX STIFTUNG, VADUZ:P25上左(ディックス)

取材協力 フランス政府観光局

La muse

世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒——慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔什美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布蕾拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢加索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

Musée National d'Art Moderne, Paris

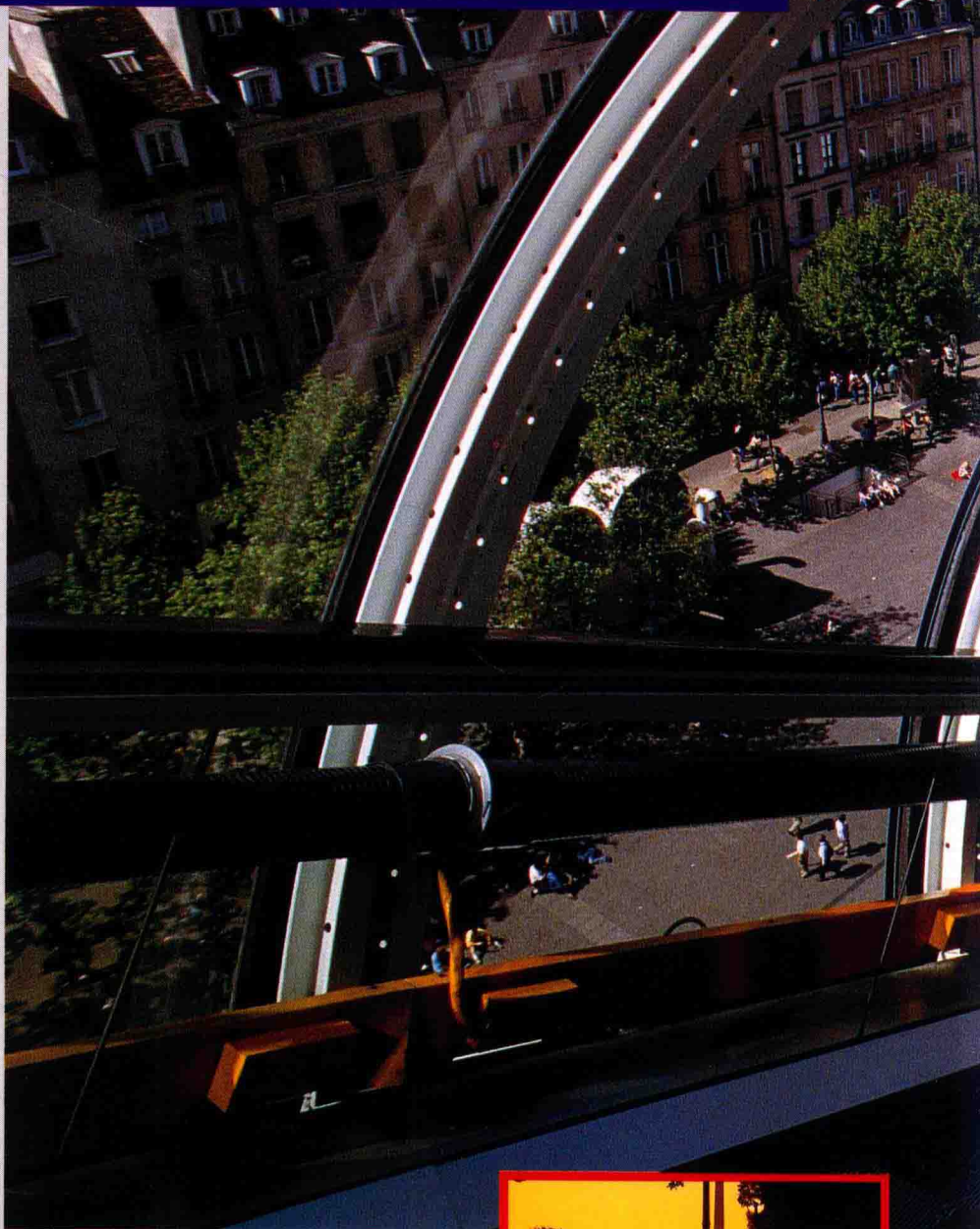
巴黎國立近代美術館

巴黎人引以為豪的廿世紀藝術殿堂

目錄

● 博物館的故事	4
● 鎮館之寶 《浴盆裡的裸女》(波納爾)	6
● La muse 名畫軼事 在浴室裡畫出對戀人瑪爾泰永遠的愛	8
● La muse 經典藏品 從野獸派到超現實主義的藝術饗宴	10
● La muse 精賞導覽 以最短時間瀏覽巴黎國立近代美術館精品	26
● La muse 藝文漫步 巴黎畫廊巡禮	28
● La muse 愛與美之旅 從坎城到勒·卡內的旅程 色彩畫家波納爾和瑪爾泰奇特的祕室戀情	30

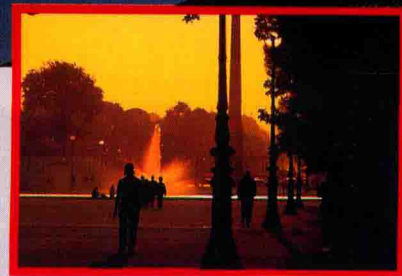

〈封面故事〉

亨利·馬諦斯《羅馬尼亞女衫》

馬諦斯的畫經常給觀畫者留下深刻的印象。畫家七十一歲時創作的這幅畫，大膽地在簡潔的畫面上運用了強烈的色彩，予人一種深刻的感受，這是他的代表作之一(見12頁)。

P

A

R

I

S

超越時代顛覆傳統 挑戰視覺極限的現代藝術大本營

進入美術館，迎面看到的是馬諦斯的鉅作《國王的悲哀》。

一九七七年，巴黎舊中央市場地區興起了一座由鋼筋、玻璃和鋼管建構而成的龐大建築；其壯觀新穎的外型，令巴黎人驚嘆不已。這就是已故前總統龐畢度留給後世的龐畢度國家藝術文化中心。這座集二十世紀美術大成的綜合文化中心，涵蓋了資料館、圖書館、美術館等關於現代藝術的各種設施，應有盡有，美不勝收。

由龐畢度倡議建立的 綜合文化中心

位於斯德島以北的舊中央市場，在巴黎算是個具有歷史、人文薈萃的地區。過去這裡曾是巴黎舊市場的原址，如今隨著龐畢度國家藝術文化中心的成立，此處瀰漫著一股未來世界的氣息。這棟拔地而起的現代化建築物，於一九七七年竣工，外露的鋼筋骨架、塗著鮮艷紅藍兩色的粗大管子，使整棟建築物乍看之下像是仍在施工

中。

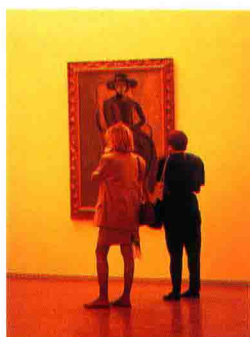
一九七一年，法國總統龐畢度倡議設立一處可以彙集現代藝術的大型文化中心；酷愛現代美術的他，想為偏重傳統的法國文化注入一股新生命。但遺憾的是，龐畢度在還沒來得及目睹這座綜合文化中心的

Musée National d'Art Moderne, Paris

落成，便在一九七四年與世長辭。

龐畢度國家藝術文化中心的設計，當初是從多件方案中，選出義大利的皮亞諾和英國的羅傑兩人的作品。剛落成時，其過於新穎的外觀曾遭到巴黎人無情的批評，但如今它卻是巴黎最熱門的旅遊景點。前面的廣場不時有各種街頭藝人的表演，大樓地上六層和地下兩層裡，包含了美術、音樂、影像等各種領域的現代藝術。

巴黎國立近代美術館是龐畢度國家藝術文化中心的美術部門，它的前身是一八一八年所建的盧森堡美術館的現代藝術部門。最初由於展覽空間不足，館方遂於一九三七年開始把藝術品轉移到巴黎萬國博覽會的會址——東京館，並於一九四七年

▲按年代和不同畫家陳列的名作，讓觀者覺得很容易親近。
◀美術館豐富的收藏，衝擊著當代藝術思潮。

排列有不少雕塑作品的抽象繪畫展示室。

坐在沙發上悠閒地欣賞藝術品。

歐洲第一的現代美術收藏

巴黎國立近代美術館現在的藏品多達三萬件，其中主要的作品都在五樓展出。這裡有以馬諦斯為代表、運用強烈色彩的野獸派繪畫；以畢卡索和布拉克為中心，使用幾何線條表現的立體派繪畫；還有以基里柯和瑪格利特為主，描寫潛意識世界的超現實主義繪畫；另外以大眾流行文化為素材的沃霍爾之普普藝術繪畫……，從二十世紀初到六〇年代的繪畫作品在這裡可說是應有盡有。在四樓陳列的則全部是六〇年代以後的現代美術。從近代到現代的二十世紀美術作品，都可以在這裡遍覽無遺，激盪觀者共鳴。

正式對外開放。五〇年代，畢卡索、米羅等畫家陸續把作品捐贈給這間美術館。一九七七年，法國當局決定把所有藏品移置新落成的龐畢度國家藝術文化中心的巴黎國立近代美術館展出，該館從而成為收藏二十世紀藝術最具代表性的美術館。

在天氣好的日子裡可上六樓的露天咖啡館稍事休息。

大膽前衛的外觀，在竣工後曾引起巴黎人兩極化的反應。

浴盆裡的裸女

· [Nu à La Baignoir]

皮耶·波納爾

Pierre Bonnard (1867~1947)

在浴室裡畫出對戀人瑪爾泰永遠的愛。

巴黎國立近代美術館非常熱衷蒐集代表本世紀法國藝術的畫家作品，館方於一九八四年在馬賽的畫廊買到了《浴盆裡的裸女》這幅名畫，這是波納爾終其一生繪製「浴室裸女」系列畫中的一幅。此系列連作以優美的筆觸，描繪女人高雅的洗澡姿態，可說是畫家的代表作品。波納爾善於運用鮮艷的色彩，營造充滿幸福的氣氛，畫出日常生活中的平凡瑣事；他年輕時是「那比派」的主要成員，同時也是醉心十九世紀後期，在巴黎盛極一時的「日本情趣」的畫家之一。

「對藝術來說，最重要的是反叛」——這是波納爾去世前幾個月留下的遺言，從這句話可以感受到畫家年輕時的經歷和其藝術世界中的思想與自信。波納爾也是位開拓具象繪畫領域的先鋒畫家，他大膽地在自己的作品中，融入了許多西洋繪畫未曾用過的新繪畫技巧。

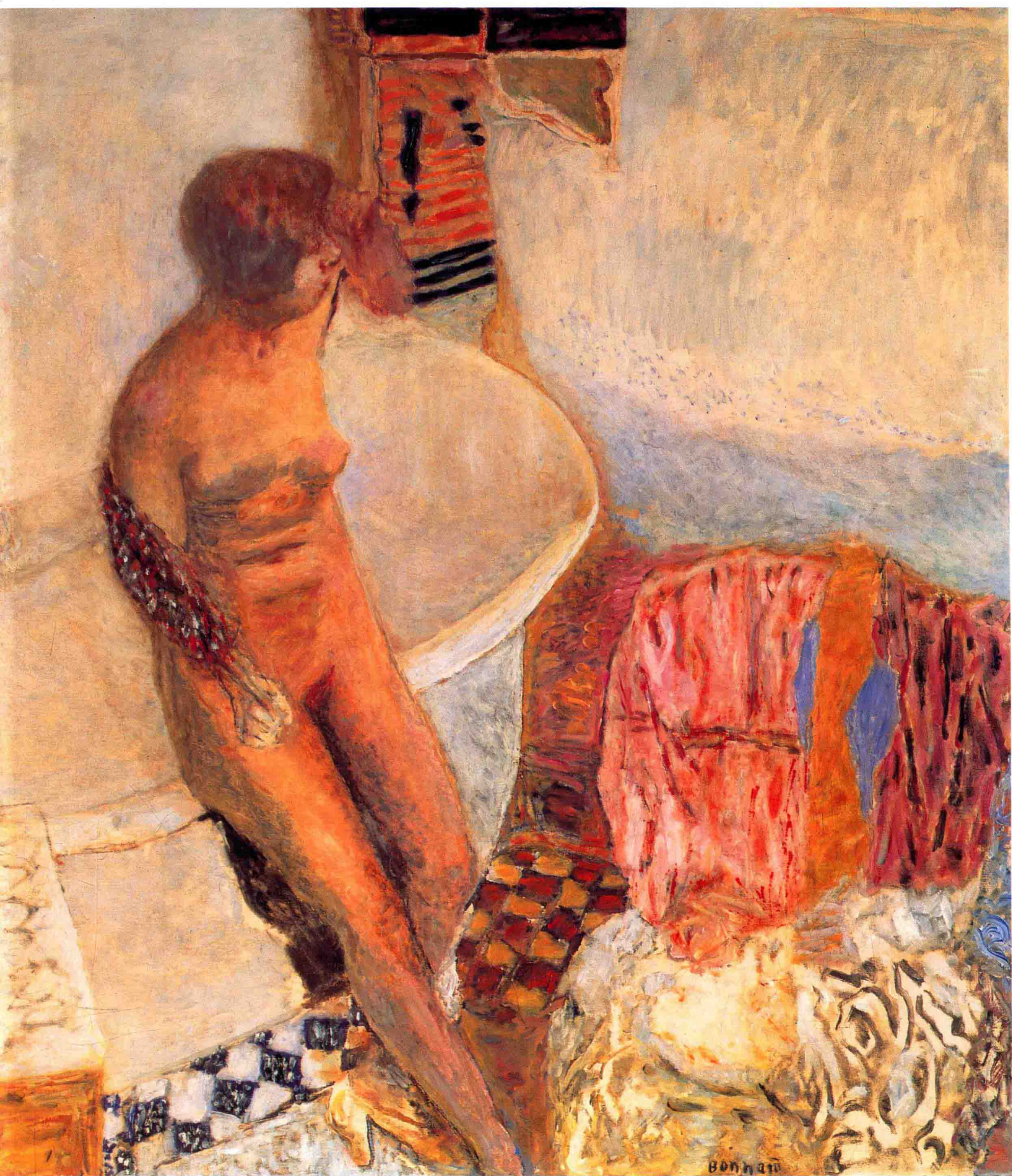
波納爾的代表連作——「浴室裸女」系列畫

的創作，除了受到他年輕時的繪畫經驗的影響之外，另一個不能不提的是畫家唯一的模特兒、戀人以及妻子，一位謎樣的女人——瑪爾泰，她的身材婀娜多姿，激發了波納爾大膽、官能性的創作靈感。洋溢熱情的瑪爾泰有一種癖好，她一天有半天的時光都在浴室裡度過，畫家為了與愛妻見面而走進浴室，在打開浴室門的瞬間，瑪爾泰的裸體映入波納爾眼簾，從窗戶射進來的陽光把妻子的身體照得緋紅滑潤，令波納爾為之屏息。

波納爾的作品多取材自日常生活，他堅信「如果缺少迷惑的特質或者最初的感動，這幅畫就不算是畫」，認為與其描繪眼前的美景，不如畫出對瞬間的感動。波納爾在這幅長一百二十公分、寬一百一十公分畫布上傳達的，即是他透過敏銳的雙眼捕捉，運用在腦海中燃燒、熾熱的創作激情，所描繪出對戀人瑪爾泰永遠的愛。

瑪爾泰在洗澡時的照片(1908~10年左右)。

1931年 畫布 油彩 120X110公分

Nu à La Baignoir

來自「祕室」的靈感

在波納爾畫中不斷出現的瑪爾泰，究竟是位什麼樣的女子？瑪爾泰厭惡所有與人的接觸，喜歡同貓、狗為伴，成天悶在家裡，善妒、把畫家據為己有，性情反覆無常、豪放不羈，簡直令人難以捉摸……。她有一種怪癖，會當著訪客的面，突然起身去浴室洗澡，而且一天要洗好幾次。

波納爾對瑪爾泰有時也會感到厭煩，但都能因為愛而容忍下來，對於這位善於描繪日常生活情景的畫家來說，妻子的一舉一動，仍是他的「最佳題材」。

波納爾創作這幅《浴盆裡的裸女》時，已經六十四歲，瑪爾泰則剛過六十歲。然而，瑪爾泰在畫面上的姿態，卻像是一位二十歲的妙齡少女，肌膚柔嫩光滑、神情悠然自得。畫家的朋友本來就不多，後來又都陸續斷絕了往來，從一八九〇年起一直到他去世的五十年間，波納爾之所以能持續地進行繪畫創作，也許就是拜他和瑪爾泰之間的「祕室之愛」所帶來的靈感所賜。

「那比派」的影響

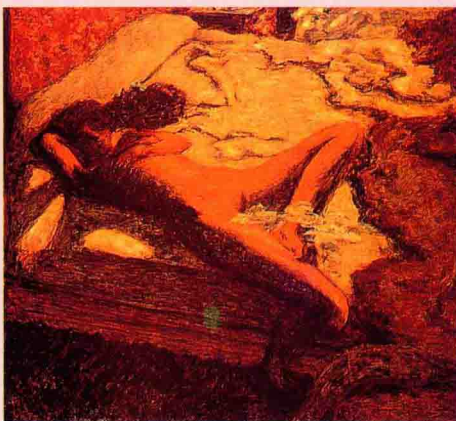
波納爾在一八九三年二十六歲時與瑪爾泰初次相遇，當時他是由年輕畫家組成「那比派」的主要成員，活躍於畫壇。「那比」是希伯來語，原意為「預言家」，這幾位年輕畫家以一副權威的姿態，半開玩笑地為自己的畫派取了這個名字。成員中除了波納爾還有維亞爾和多尼等人，他們

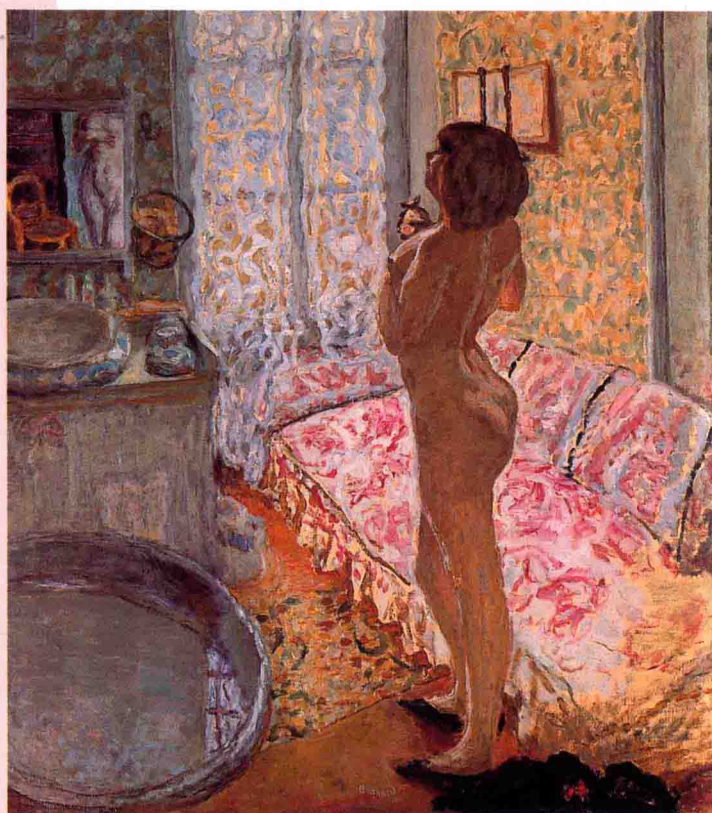
▲維亞爾《印花衣裳》(1891年)

維亞爾和波納爾一樣都是「那比派」的主要人物，也喜歡畫日常生活景物；他在許多方面畫風酷似波納爾。

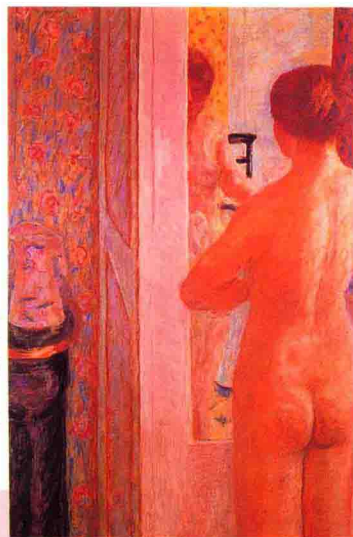
►波納爾《慵懶的女人》(1899年)
波納爾的早期作品，描寫女人做愛後柔情繚繞的姿態。在這幅畫中還看不到他晚年那種鮮明的色彩風格。

MUSEE D'ORSAY, PARIS

▲波納爾《逆光的裸體像》(1908年)
裸婦瑪爾泰在屋子裡享受陽光，強光的照射使得女子的身影更加顯眼。另外左上方的鏡子則照出了從正面看不見的另一個世界。

►波納爾《化妝》(1914年)

波納爾經常運用垂直線，大膽地把畫面分割開。這是日本浮世繪中常見的構圖，但是在當時的西洋畫中仍屬於一種嶄新的技法。畫中主角瑪爾泰此時已四十五歲。

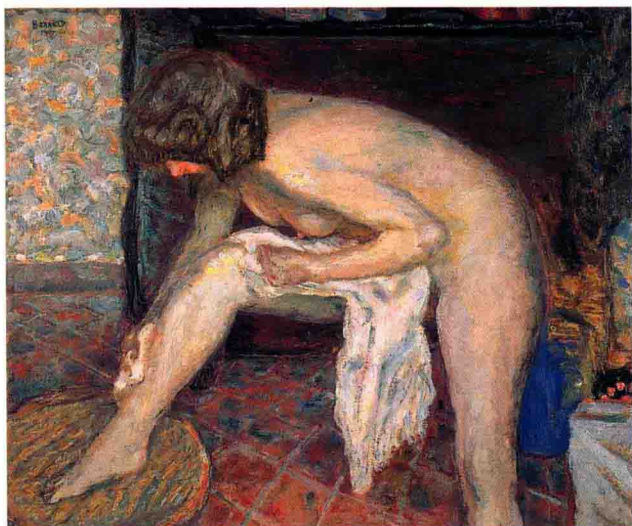
大都出生於富裕的中產階級家庭，畢業於著名的私立美術學校如朱利安學院或國立美術學院。「那比派」非常讚賞高更的繪畫，倣效高更繪畫中以平面色彩組合、表現立體感的手法，此手法與波納爾天生對色彩的敏銳感受相結合，成為「浴室裸女」系列畫中美麗世界的基礎。

對「日本情趣」的酷愛

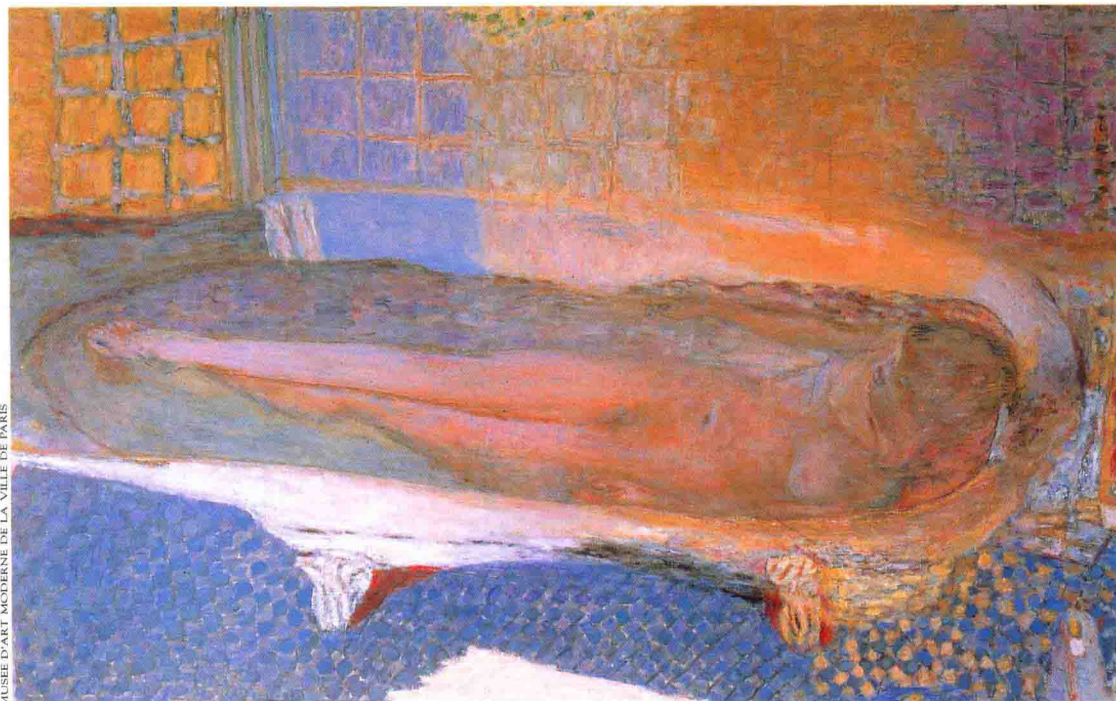
二十四歲的波納爾曾經說過這樣的話：「我不屬於任何流派，我只是一心想要創作出具個性的作品。」畫家在參與那比派活動的同時，也從未放棄探索自己應走的道路。

◀《浴盆裡的裸女》
(1931年) 大膽的構圖、豐滿的體型、集中的光線和鮮艷的色彩，使瑪爾泰年老的身軀呈現出年輕人的體態。地板花紋的設計可以看出受日本浮世繪的影響。

新加坡美術館

▶《浴室的裸女》(1907年)
波納爾的「浴室裸女」系列畫據說受賈加後期「浴女」系列畫的影響。但賈加只用粉彩筆創作，與同樣畫浴女畫的波納爾，兩人的藝術風格仍有明顯的區隔。

◀《入浴的裸女》(1937年)
波納爾曾多次使用同樣的構圖進行創作。據說他曾表示：「如此難畫的主題，我再也不畫了。」但是，他卻又再一次成功地運用美麗的色彩，畫出了這幅名畫。

波納爾在十九世紀末巴黎舉辦萬國博覽會期間，第一次接觸到日本美術。當時巴黎籠罩著一股「日本熱」，有許多畫家受到影響，但沒有一位像波納爾那樣入迷，畫家朋友們給他起了個綽號叫「那比·日本人」。在《化妝》這幅畫之中，畫家以柱子把畫面中央切斷隔開；創作《浴盆裡的裸女》時則更大膽地以人的腳把畫面一分為二，此技法在當時畫壇還未曾有人用過，但波納爾卻成功地做到了，這種大膽的構圖，是波納爾受他酷愛之日本藝術影響的一種表現。

因為醉心於日本美術並結識了性格特異獨行的女性瑪爾泰，使得正在藝術道路摸索的波納爾，畫風逐漸明確了起來，因而創作出了「浴室裸女」系列畫。

《浴盆裡的裸女》—— 在繪畫史上的意義

波納爾的繪畫可以讓人領會到十九世紀末到二十世紀初各繪畫流派的特點。例如，在色彩方面，畫家藉助「那比派」的技法，不以微妙的色調變化來表現陰影，而改用補色的組合（例如黃色配紫色）來顯示出立體感；在構圖方面，也能察覺到立體派的技法，不像過去那樣以一個視角概括整個畫面，而是從各個不同的角度描繪作畫對象；另外從波納爾的畫中，還可以看到他受日本浮世繪大膽構圖的影響，他並把生活周遭的景象自然地帶入畫中。這些在以往的西洋繪畫中都是難以想像的新嘗試。包括《浴盆裡的裸女》在內的「浴室裸女」系列畫，乃是一次大膽又具突破性的冒險，也是波納爾繪畫的集大成之作。

GALLERY

經典藏品

馬諦斯《國王的悲哀》 1952年 292×386公分

馬諦斯二十一歲時，曾因患闌尾炎而住院治療，他在那時萌發了學習繪畫的念頭，並經過了五十年的奮鬥，終於成為一位大畫家。一九四一年，馬諦斯又因患十二指腸癌而再次入院，此次入院對畫家來說仍顯得意義非凡，馬諦斯在住院期間開始創作黏貼畫——先把色紙剪成各種形狀，然後再隨意地組成圖案黏貼起來，這種創新的技法可以表現出連油畫都難以呈現豐富的藝術世界。這幅以舊約聖經中的大衛國王為主題所創作的畫，是畫家黏貼藝術中的集大成之作，此時馬諦斯已經是八十三歲的老耄，卻還保持著旺盛的創作熱情。

馬諦斯《羅馬尼亞女衫》

1940年 92×73公分

這是馬諦斯婦女畫像中的傑作。紅色的牆壁背景，身穿羅馬尼亞衫的美麗女性，繪畫技巧相當熟練。七十一歲的畫家當時花了半年的時間才完成這幅作品。畫面最初的構圖十分複雜，前後共有十五幅習作，經過逐步簡化，最後才以此簡單的色彩和構圖完成。

波納爾《窗外種著含羞草的工作室》

1939~46年 127.5×127.5公分

一九三九年，波納爾搬到法國南部勒·卡內的別墅居住，並且開始描繪畫室窗外的含羞草。畫面左下角的模糊人影，是畫家心愛的妻子瑪爾泰，她在三年後便離開了人世。波納爾在去世的前一年，即一九四六年時，仍持續地在畫這幅畫。

馬諦斯

《有魚缸的室內景》

1914年 147×97公分

一九一〇年代，馬諦斯反覆描畫金魚，他把自己的夢幻與理想寄託在小金魚活潑自在的生命之中。畫家在稍受抑制的用色中添上鮮艷的紅色，表現出極佳的色彩效果。

波納爾亦敵亦友的人生知己

馬諦斯的畫帶給觀賞者鮮明強烈的印象，他的畫與波納爾明朗中透著高雅的畫風，風格迥異各有千秋；但兩人在其他方面卻有許多共同點：例如兩人出生的年代相去不遠，均受梵谷和高更繪畫的影響，都喜歡以窗戶為界、描寫室內外情景等。馬諦斯與波納爾私交甚密，經常通信往來；馬諦斯在旅途中寄出寫著「藝術萬歲」的賀卡時，波納爾也剛好從勒·卡內寄出邀請馬諦斯「下週五來玩」的邀請函……。兩人深厚的感情，一直維持到晚年。一九四二年，波納爾因愛妻瑪爾泰去世而悲痛欲絕，這時前來安慰他的正是馬諦斯這位知己。兩人在藝術上是競爭對手，在私底下卻是情誼深篤的好友。

夏卡爾
《高舉酒杯的雙人疊像》
1917~18年 235×137公分

出生於白俄羅斯的夏卡爾，在巴黎留學四年後回國。一九一五年，他和在故鄉維臺普斯克鎮等候他的戀人貝拉結婚。這幅畫以畫家所愛的故鄉為背景，夏卡爾高舉酒杯為兩人祝福；在畫家頭上飛舞的天使，可能是他在創作這幅畫的一年前出生的女兒伊達。畫中脫離現實的飄浮感，表達了畫家無比喜悅、飄飄欲仙的心情。

