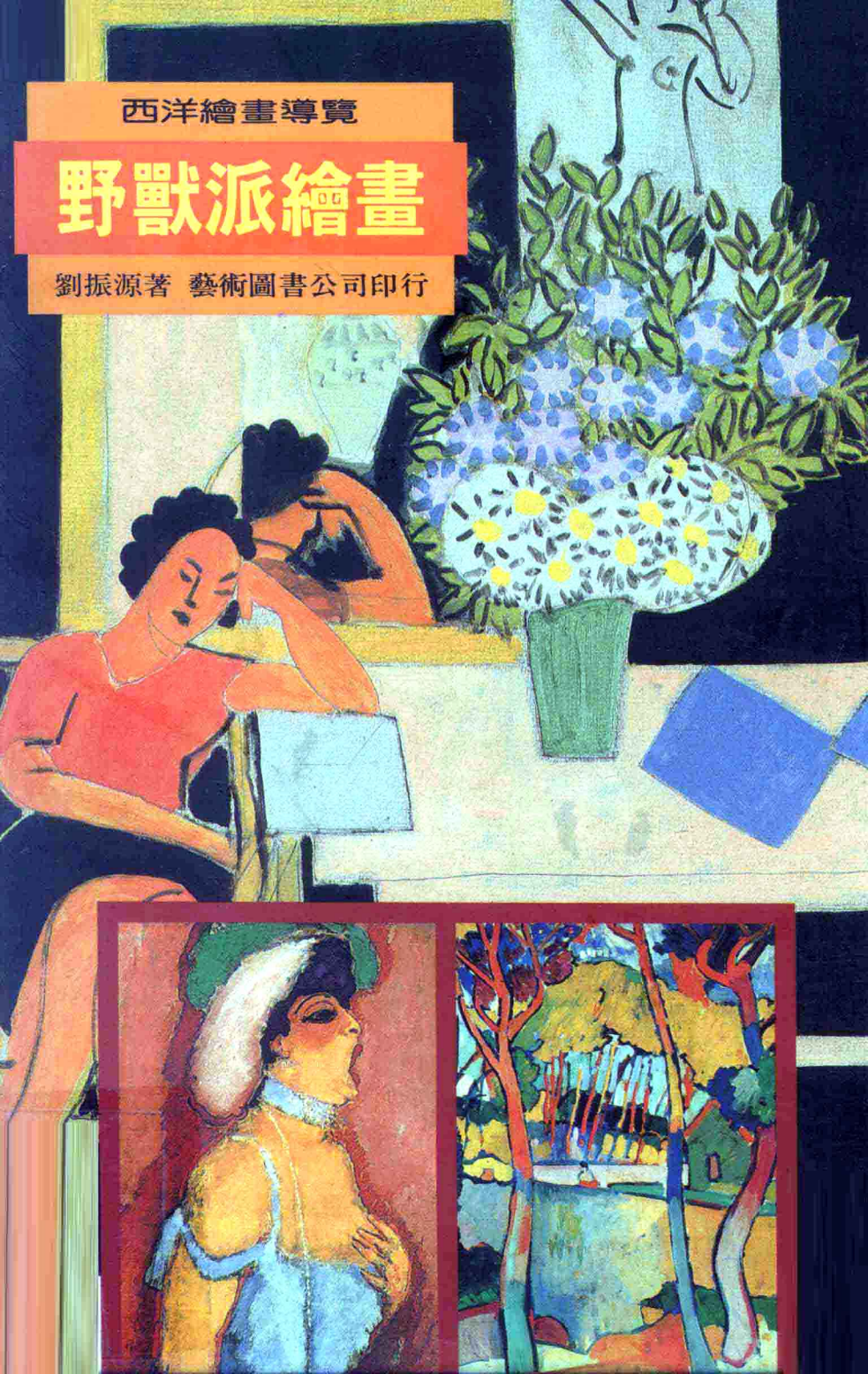

西洋繪畫導覽

野獸派繪畫

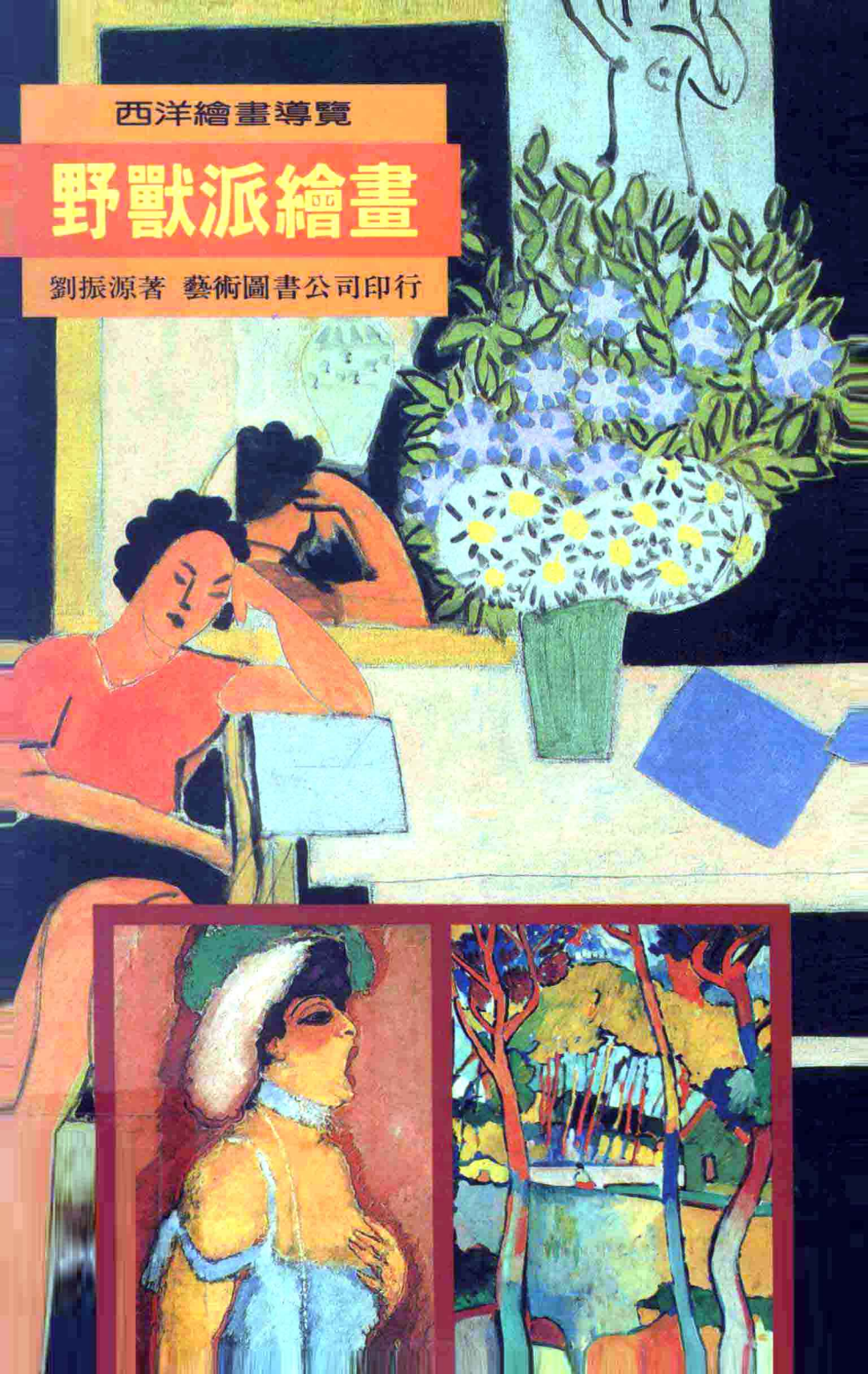
劉振源著 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽

野獸派繪畫

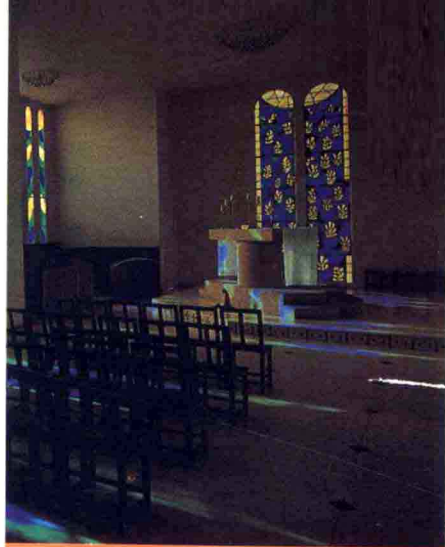
劉振源著 藝術圖書公司印行

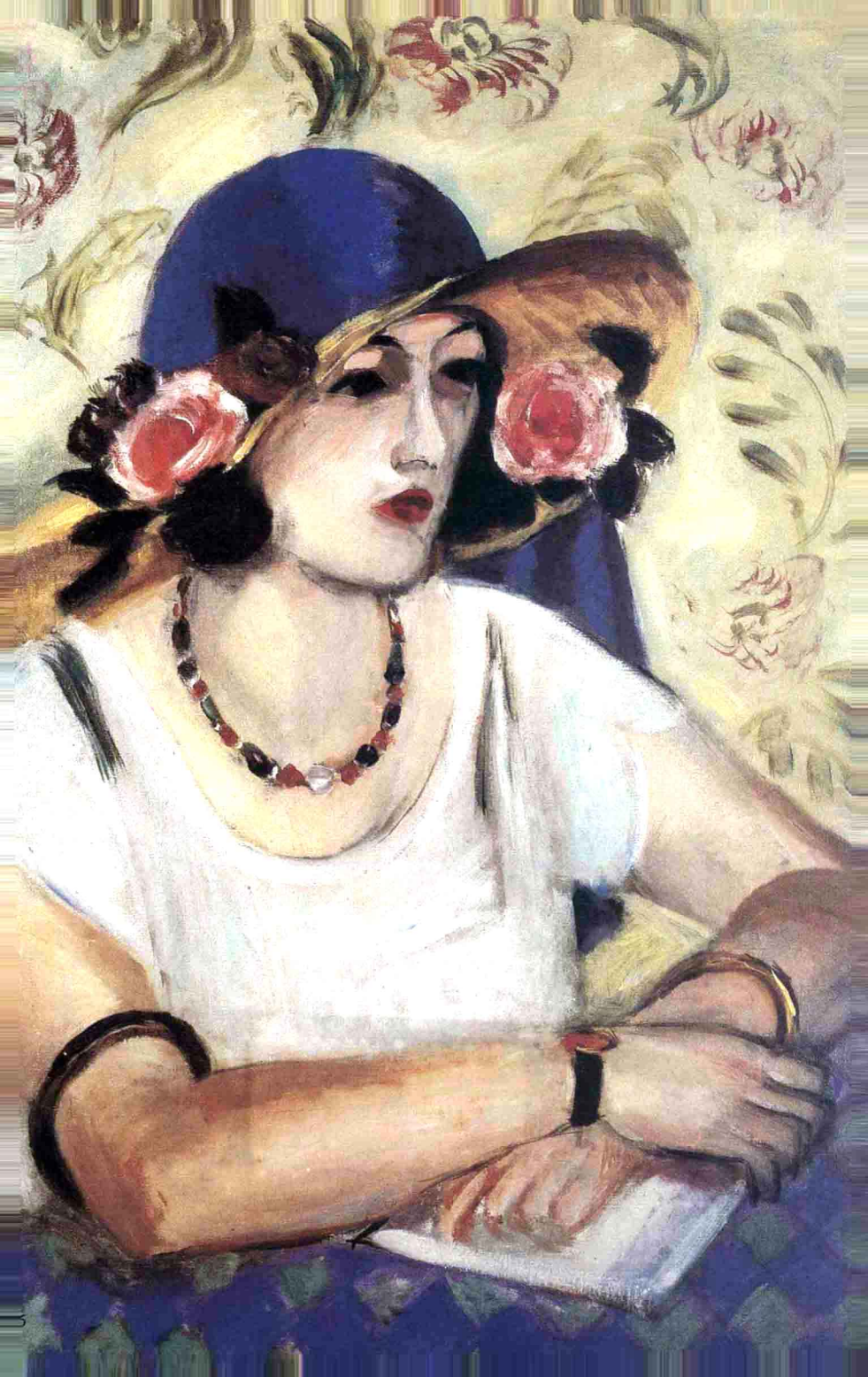

西洋繪畫導覽

野獸派繪畫

劉振源著 藝術圖書公司印行

野獸派繪畫

6 ● 目錄

8 ● 導論 · 野獸？野獸畫派

24 ◆ 野獸派繪畫 Fauvism

- 26 ■ 什麼叫野獸派
- 34 ■ 野獸派中堅人物
- 42 ■ 野獸派的分歧
- 46 ■ 野獸派代表畫家

- 48 ● 馬蒂斯
- 102 ● 魯奧
- 134 ● 馬爾給
- 148 ● 特朗
- 176 ● 烏拉曼克
- 196 ● 杜非
- 214 ● 蔓金
- 222 ● 佛雷斯
- 228 ● 布拉克
- 234 ● 卡莫茵
- 236 ● 凡·唐更
- 250 ● 本書畫家原名對照表

綠色之線 馬蒂斯作

油彩・蛋彩・畫布 1905年 40.3×32.7cm

哥本哈根・國家美術館藏

阿爾及利亞女郎 馬蒂斯作

油彩・畫布 1909年 81×65cm

巴黎・國立現代美術館藏

導論：野獸？野獸畫派

秀拉引發新印象派潮流

秀拉(Georges Seurat 1859~91)在1886年發表的「大碗島週日的午后」，給一般畫家引起頗大的驚訝。這種全靠色點來描畫的大膽構想，立即在法國吸引恩格蘭、迪婆牙、利埃斯、布梯香、畢沙羅父子等人，鄰國的比利時有凡笛，萊索貝赫(Theo van Rysselberghe 1862-1926)。於荷蘭有杜侖、度洛布等人響應，而採用分割法，一時形成新印象派的一股潮流。

點的勢力由此擴展至德國和義大利，而橫掃歐洲大陸了。

連剛到巴黎的梵谷和高更，以及那比派的畫家們，也都一時被其感染，一窩蜂採用此種手法。

點描法先天的制約

但是點描法本身，在先天上有許多制約，並不如想像中那麼自由地，可把構想表現出來。因此幾乎所有的畫家，都僅畫數件，頂多數年就揚棄這個手法，而恢復原來的面貌了。

秀拉在生時，尚有一群圍繞在他身邊，可稱為「新印象派」的人使用點描法，可是一等到他死後，大部分的人就和此手法訣別了。

點描法終生宣揚者西涅克

在如此的環境中，有一個畫家，把

他的一生獻給秀拉，為點描法的發展及普及犧牲了。此人就是西涅克(Paul Signac 1863-1935)。

自從1884年的獨立展以來，對秀拉的藝術起共鳴的西涅克，立即嚐試點描法。無論如何，他是這個手法的推廣者，對點描法有重大的貢獻。

一向採取秘密主義，而又沈默寡言的秀拉，幾乎未把自己所創的手法，公開說明過。

自德拉克窪到新印象主義

1898年秀拉死後的第7年，當大家都快要把此手法忘記時，西涅克發表一篇論文：「自德拉克窪(Eugène Delacroix 1798~1863)到新印象主義」。

西涅克在此篇論文裏，詳細說明分割手法的理論，把新印象主義，定位為自德拉克窪以來的傳統系譜中，而訴說點描法的優越性。

此篇論文後來以單行本出版，對以後的畫家有重大影響。

馬蒂斯受西涅克點描法啓示

馬蒂斯就是其中的一個。從西涅克的論文獲取啓示的馬蒂斯，馬上把這種細小的筆觸和色彩理論，引進他的畫面。從1898年到1900年的馬蒂斯，尚有其友人馬爾給兩人的畫面，也都能看到點點的筆觸。

黃金年代 特朗作

油彩·畫布 1905年 176×189cm

伊朗·德黑蘭現代美術館藏

然而馬蒂斯要把新印象主義成果，真正消化，是要等到1904年以後的事了。此年夏天，馬蒂斯在南法的聖·特洛佩地方，和西涅克一齊度過。

直接從西涅克學來的馬蒂斯的畫面，漸漸變成清朗而明快。那是要和秀拉所實現的點描的意趣不同。

分割為使色彩更亮麗

對一直在追求色彩解放的馬蒂斯來說，分割手法的用意，不外是使色彩更加亮麗的一種基本理論。此外，馬蒂斯有自己的想法。

不久馬蒂斯就不拘泥於點描，而向更自由的筆觸發展，甚至從點往面的

方向前進，而最後和特朗、烏拉曼克、
蔓金等人，創立野獸派的新畫風了。

由點變為面・色調強烈明快

不過新印象主義的理論，至此仍然
要擔當重要的使命。雖然描繪的手法
是由點變為面，可是野獸派強烈而明
快的色調，明顯的是受到點描主義的
許多影響的。

那麼大膽使用強烈色調的對置畫法
後，他們的畫依然未奏出不諧和音的

原因，是他們的配置，並不是毫無準
繩地隨便配置的緣故。

以31歲結束生命的秀拉的畫業，並
不是一條鞭似的，而是具有特異的存
在。雖然有許多畫家也採用點描法作
畫，可是成功的例不多。原因是點描
這個技法，是和秀拉個人的資質息息
相關，別人是難以活用其精髓的。

強烈色彩・大膽線條的野獸派

可是若遇到像馬蒂斯這樣具有新的

柯里塢景緻 馬蒂斯作

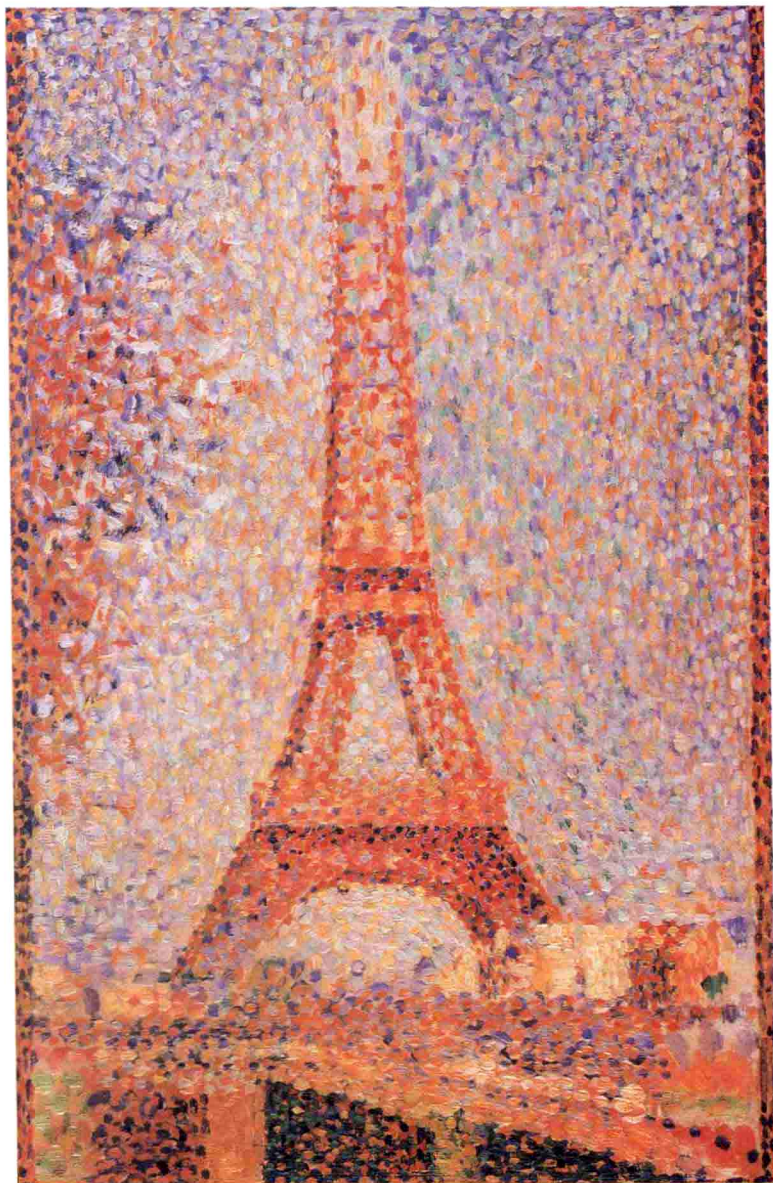
油彩・卡紙 1905年 21.9×48.3cm
休士頓・美術館藏

阿瓦爾港 馬蒂斯作

油彩・畫布 1905年 60×140cm
私人收藏

艾菲爾鐵塔 秀拉作

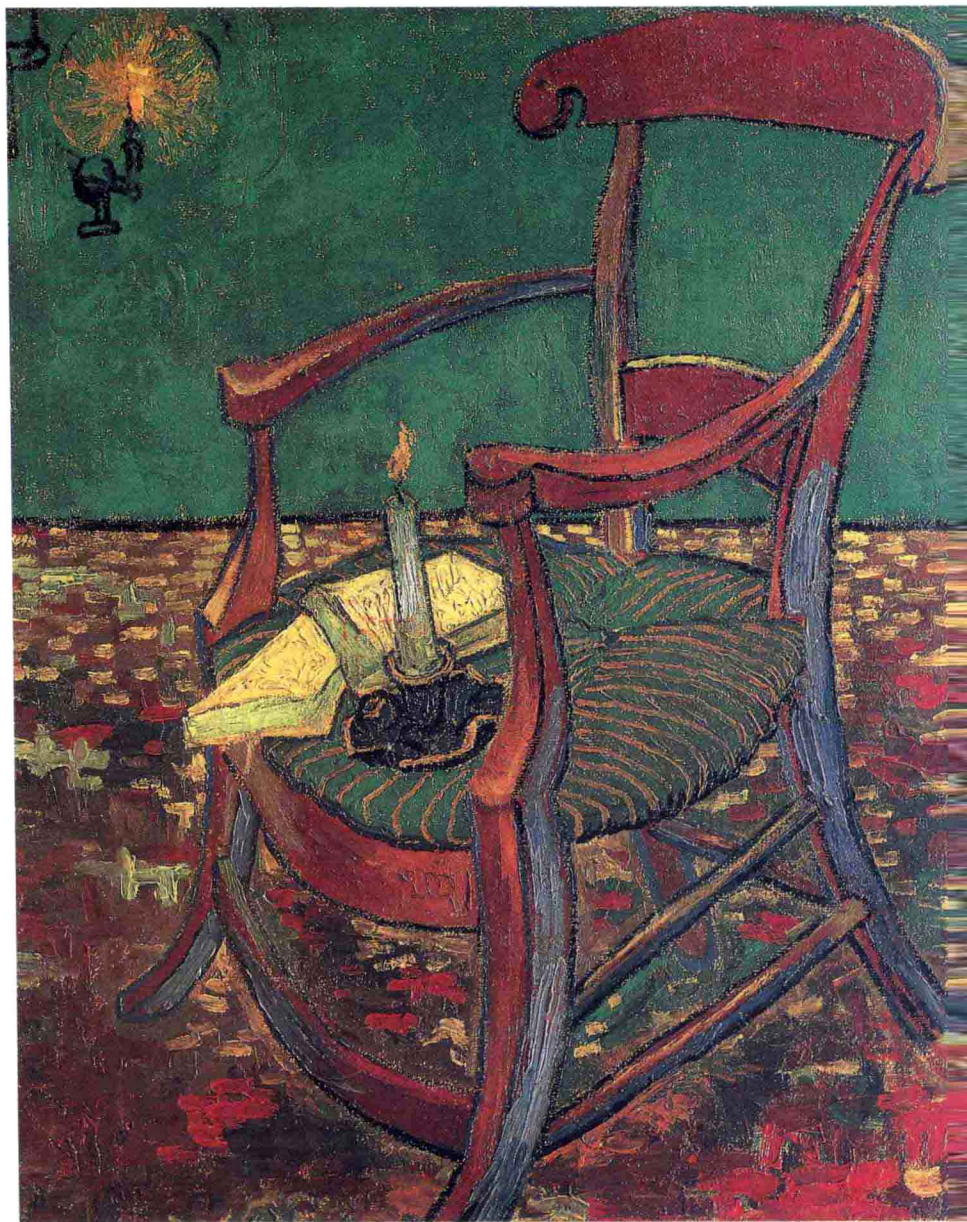
油彩・畫板 1889年 24×15.2cm
舊金山・美術館藏

椅上的燭台與書 梵谷作

油彩·畫布 1888年 90.5×72cm

阿姆斯特丹·梵谷美術館藏

屋與樹 烏拉曼克作
油彩・畫布 1906年
54.3×65.4cm
紐約·大都會美術館藏

才能時，幸運得很，它又會如重獲新生那樣，開展成爲這個新的藝術發展的催化劑了。

於是在1905年的沙龍·羅敦裏，出現一群以強烈色彩和大膽線條表現，具有共通繪畫主張的一群人了。那就是以馬蒂斯爲首的「野獸派」。

梵谷使用原色刺激野獸派畫家

其實「野獸派」的誕生，不完全是依賴於西涅克的點描法，在其前的1901年，於巴黎的貝爾坦·約翰畫廊，曾舉行梵谷展。梵谷大膽的使用原色和粗獷的筆觸，尤其是他創造出來的色彩獨特的表現力，大大刺激了野獸派畫家們。

梵谷說：「爲了表現自己，需更自由使用色彩。」他又說：「色彩的調和、不調和所產生的諸效果，非大膽

的誇張它不可。」這些話已明顯暗示野獸派的方向。

畫出未曾有過的色彩

自由的色彩畫家梵谷，曾經對德拉克的色彩理論下過工夫研究過。對於三原色與補色的理論也相當熟悉。

「未來的畫家，那是屬於能畫出未曾有過的色彩的畫家。」梵谷在阿魯路時代，寫給弟弟西奧的信裏如此說。

其實梵谷到了晚年，到了死的那一年，他依然是屬於「未來的畫家」。在1882年給弟弟的信裏，方說及他的調色盤。其構成是紅、黃、咖啡、青之外，再加黑與白等單純的色彩。

梵谷自由色彩間接影響野獸派

看了梵谷回顧展之後的馬蒂斯，開始收藏梵谷的作品。烏拉曼克說：「比

狹島一景 烏拉曼克作

油彩・畫布 1906年 46.5×55cm

以色列・臺拉維夫博物館藏

浴女 杜非作

油彩・畫布 1935年 47×65cm

巴黎・私人收藏

父親更喜歡梵谷。」

由他們的一般作品看起來，他們雖然是強調梵谷色彩的熱情，和筆觸所具有的生命力，但是在畫面上所顯現的梵谷的影響，不盡然是直接的。

特朗雖然也說：色彩像是火藥的雷管，但我們無法從他的色彩裏，覺察出苦惱與幻覺般的感受性。沒有那種梵谷所說的：「用紅與綠表現可怕的人的熱情。」

用色彩表現內心生命希求

用色彩來表現出靈魂或內面生命的希求，可能在同一時代出現的德國表現主義，要比野獸派更受其影響。

事實上世紀末時代的新進批評家奧雷（Albert Ollier），對寫實主義者所揭示的理想說：「用手能觸到的醜惡現實世界，在其表面做騙人的化粧而已。」他還認為：「印象派畫家們的目的也一樣，基於被知覺的形態，和