

世界名畫家全集

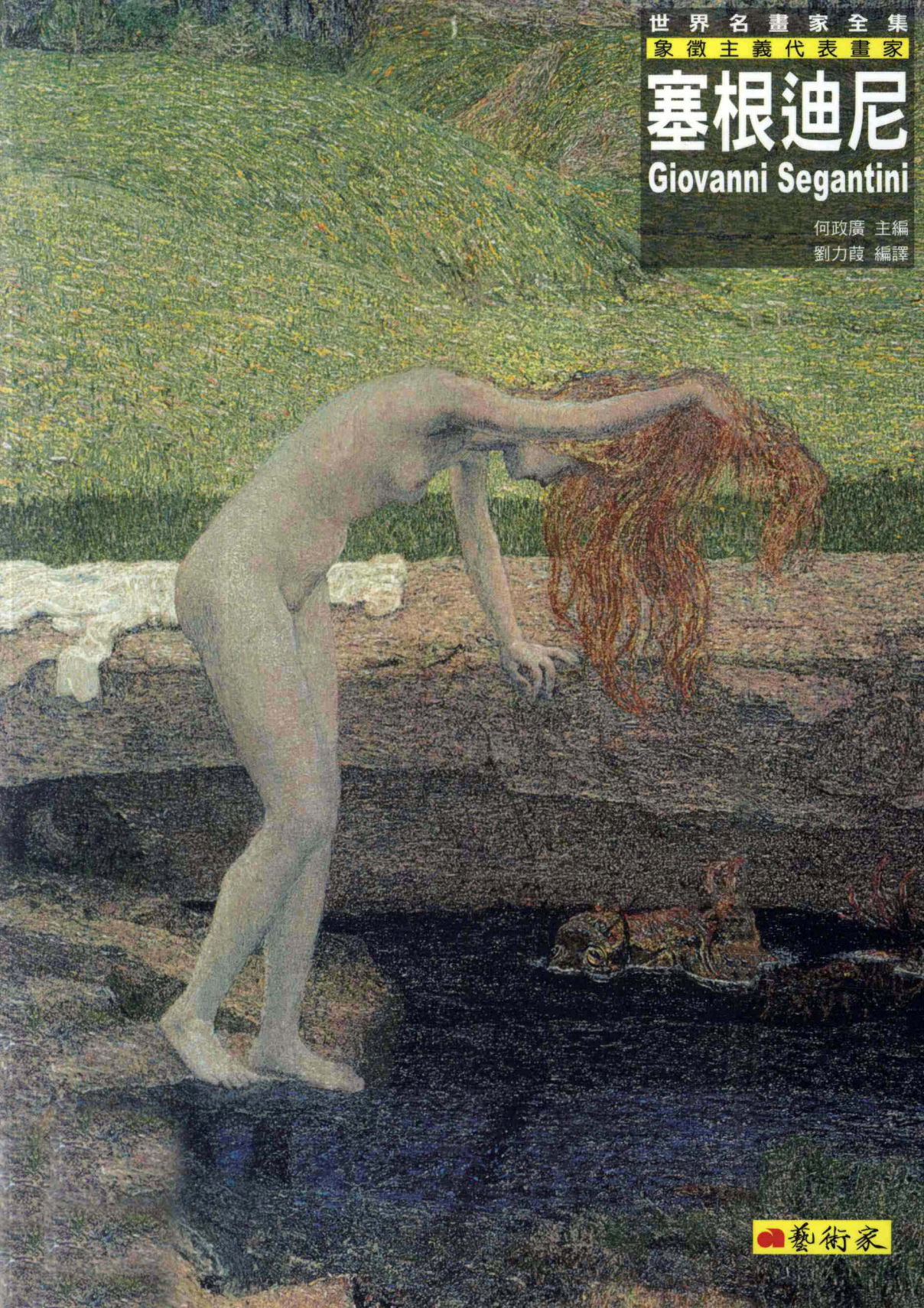
象徵主義代表畫家

塞根迪尼

Giovanni Segantini

何政廣 主編

劉力葭 編譯

塞根迪尼 / 何政廣主編；劉力葭編譯. -- 初版.
-- 臺北市：藝術家，2012.08
面； 17×23公分. -- (世界名畫家全集)
ISBN 978-986-282-074-2(平裝)

1.塞根迪尼(Segantini, Giovanni, 1859-1899)
2.畫家 3.傳記 4.義大利

940.9945

101014090

世界名畫家全集

塞根迪尼 Giovanni Segantini

何政廣 / 主編 劉力葭 / 編譯

發行人 何政廣

主編 王庭玫

編輯 謝汝萱

美編 柯美麗

出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL：(02) 2371-9692~3

FAX：(02) 2331-7096

郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司

新北市中和區連城路134巷16號

TEL：(02) 2306-6842

南部區域代理 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06) 261-7268

FAX：(06) 263-7698

製版印刷 新豪華彩色製版印刷股份有限公司

初版 2012年8月

定價 新臺幣480元

ISBN 978-986-282-074-2 (平裝)

法律顧問 蕭雄淋

版權所有・不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

世界名畫家全集 何政廣主編

塞根迪尼 Giovanni Segantini

劉力葭 ● 編譯

藝術家出版社

世界名畫家全集

象徵主義代表畫家

塞根迪尼

Giovanni Segantini

何政廣 ● 主編

劉力葭 ● 編譯

藝術家出版社

目錄

前言（何政廣撰文）	6
-----------	---

象徵主義代表畫家

——喬凡尼·塞根迪尼的生涯與藝術	8
------------------	---

● 時代背景	8
--------	---

世紀交替的快速社會變動	8
-------------	---

藝術運動風起雲湧	9
----------	---

● 喬凡尼·塞根迪尼的生平及簡介	14
------------------	----

義大利奧可時期：1858-1865年	14
--------------------	----

義大利米蘭時期：1865-1879年	17
--------------------	----

義大利布里安扎時期：1880-1886	20
---------------------	----

瑞士薩沃寧山區時期：1886-1894年	47
----------------------	----

瑞士恩加丁山區時期：1894-1899年	72
----------------------	----

現代主義先趨、風景畫改革者及光影捕捉者	89
---------------------	----

● 喬凡尼·塞根迪尼之畫作評析	89
-----------------	----

田園風采	96
------	----

阿爾卑斯山史詩	104
---------	-----

塞根迪尼的人物畫	122
----------	-----

塞根迪尼之自畫像	135
----------	-----

塞根迪尼的定位和貢獻 ----- 143

- 塞根迪尼成功的國際性藝術家生涯 ----- 143
- 跌宕起伏的名聲 ----- 144
- 塞根迪尼旋風再起 ----- 146

跟著塞根迪尼的畫攀爬阿爾卑斯山

——天使、是天使：塞根迪尼與高山的咒語 ----- 156

- 向阿爾卑斯山禮敬 ----- 156
- 塞根迪尼繪畫世界的阿爾卑斯山 ----- 158
- 重返香格里拉 ----- 174

喬凡尼·塞根迪尼年譜 ----- 180

G. Segantini

前言

喬凡尼·塞根迪尼（Giovanni Segantini, 1858-1899）是十九世紀義大利畫家中，放射出最強烈光輝的一人。他出生在義大利，但是大半生的歲月卻在瑞士阿爾卑斯山高原小村渡過，在瑞士的度假勝地聖莫里茨（St. Moritz），有一座專門收藏其作品的塞根迪尼美術館。

塞根迪尼的一生，就像是悲慘主義小說裡的主角一般。他在1858年出生於義大利北部的奧可，年幼時失去雙親，在米蘭的異母姊家長大，幾乎不曾學過讀書寫字，幸而有機會進入米蘭的布雷拉學院，得到畫家格魯比齊（Vittore Grubicy）的慧眼鼓勵而發展繪畫才華。格魯比齊和他訂契約工作，也對他的作畫提出建議。塞根迪尼既受孤獨之苦，但內心也嚮往孤獨，因此逐漸遠離城市，搬到瑞士東部萊因河上游區的恩加丁（Engadine），在高山環繞的山谷中定居下來，於冰河的正中央作畫。1898年，他搬到海拔2千7百公尺高的地方，全心創作預備在巴黎萬國博覽會展出的〈大自然的三部曲—生命、自然、死亡〉，但次年即逝世於當地，得年41歲。這件尚未完成的宏偉巨作，連同其他幾件作品都保存在瑞士塞根迪尼美術館。

在當年，塞根迪尼的人生和作品，就已被某種傳說所圍繞，並成為初期精神分析研究的對象。與佛洛伊德很親近的學生卡爾·亞伯拉罕（Karl Abraham）博士認為當一個人不斷的思索死亡的觀念時，就如同被投注了自殺欲念，塞根迪尼顯然是因為這個原因而導致英年早逝。

塞根迪尼雖然是受米勒（Millet）的影響而走上畫家之路，但他的作畫主題卻不只是感傷性的寫實主義（牧羊、羊群、農民的生活情景），他的畫風其實更接近巴比松畫派。他離群索自我修練了相當高的學養，1891年以後，他閱讀了哲學家尼采、叔本華的著作，感到書中的悲觀主義碰觸了他內在深處的自我，他並為尼采的《查拉圖斯特如是說》義大利語版本畫插圖。尤其是叔本華的論述，使他相信輪迴說，於是開始向印度文學尋求靈感。塞根迪尼在1893年寫了這段文字：「只有『真』的生活才是唯一的夢想。唯有盡可能往最遠、最高、物質皆消滅的最高理想境界逐漸接近，那才是夢之所在。」隨著這樣的冥想，塞根迪尼自1891年起到1897年，創作了一系列關於「邪惡母親們的命運」的作品（初版〈對放蕩女人的懲罰〉，1891年，藏於利物浦沃克美術館）。他在這些作品裡，選擇身為母親卻有邪淫作為的女性所受到命運的懲罰為主題，以印度旁遮普語的詩篇數節內容，類似但丁的《神曲—地獄篇》描述情境，畫下在冰天雪地的廣袤空間中永遠的徬徨無依。

這些作品不只是主題特殊，塞根迪尼也發揮了極具獨創性的油畫創作技法，他運用分割式畫法，在純色打底上畫出白線造型，產生高明度色調。置身在終年不融的冰天雪地中進行風景寫生，必然也使他趨往最根源的自然主義，評論家皮耶路易·馬鳩把他歸為象徵主義世代畫家。針對他這些作品所代表的深層意義，卡爾·亞伯拉罕認為，這可以解釋為這是塞根迪尼對他的母親無意識的壓抑表現。

對塞根迪尼而言，法國詩人馬拉梅（Mallarmé）最感親近的蒼空，也是他的理想。在所有人類之上的高聳群山間，才能感到無人、無我的孤絕境界。他以三年的時間投入創作〈自然的三部曲〉，但在完成前死於山中小屋。猶如高更在1897年完成充滿哲思的最後代表作〈我們從何處來？我們是什麼？我們向何處去？〉，塞根迪尼的這件三聯作也成為他最後的代表作，蘊含泛神論的遺書。作品是描繪在太陽照耀下，冰雪覆蓋的恩加丁三個主題——〈生命〉（幼年期）、〈自然〉（成年期）與〈死亡〉。有時又稱之〈生成〉、〈存在〉與〈消滅〉。

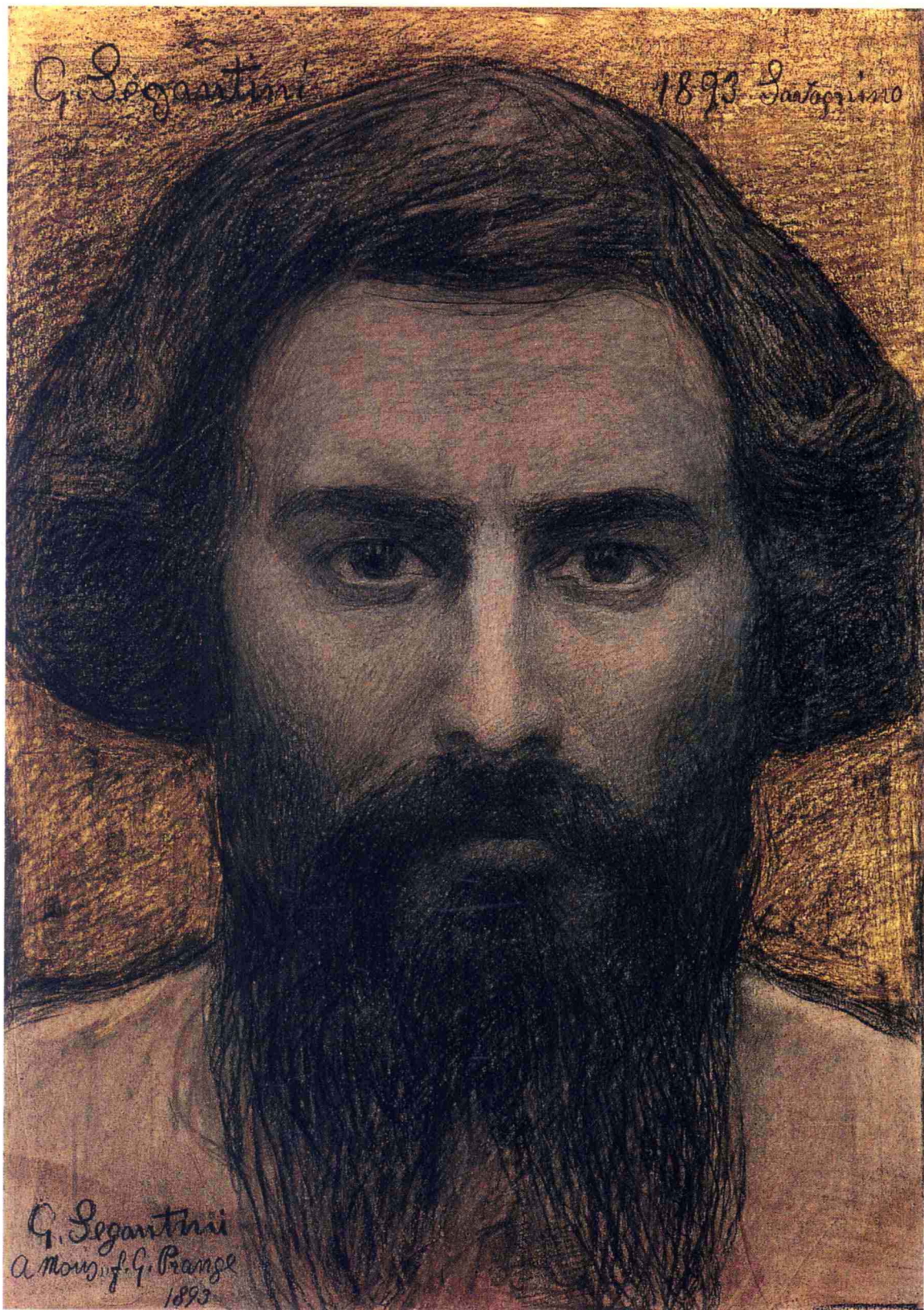
康丁斯基（Kandinsky）認為勃克林（Arnold Böcklin）、羅賽蒂（Dante Gabriel Rossetti）和塞根迪尼三人都是在精神層面讓藝術昇華的畫家，稱他們是「尋求靈妙領域的探索者」。康丁斯基認為塞根迪尼的作品特徵是：「他選擇山脈、石頭、動物等自然完成的形態，將其細部生動的再現，但他拒絕只做表面逼真的寫實主義，於是透過創造抽象的意象而獲得成功。在這方面來看，塞根迪尼應是最不具物質主義的畫家。」

何啟廣

2012年6月於藝術家雜誌社

G. Segantini

1893 Sant'Agostino

G. Segantini
A mons. f. G. Prange
1893

象徵主義代表畫家 ——塞根迪尼的生涯與藝術

時代背景

世紀交替的快速社會變動

十九世紀末的世界風起雲湧。俄國大文豪托爾斯泰的《戰爭與和平》（War and Peace）中政治的波譎雲詭，比起小說各個人物中的愛情跌宕起伏有過之而無不及；法國大文豪雨果的《孤星淚》（Les Misérables）除了為受盡艱辛的底層人物發聲外，也寫實地描述法國大革命對整個法國社會、經濟，甚至對整個歐洲的衝擊。當時整個歐洲社會的動盪也許比這些小說情節更複雜難解，更重要的是，沒有人能準確地預測動盪背後的結果與對後世的深遠影響。

政治上，國族主義與國際主義並起；君權與民主運動在拉扯之際，共產主義、社會主義，以及無政府主義（Anarchism）襲捲了政治圈也襲捲了所有知識份子、評論家、文學家甚至畫家們。經濟上，工業革命在歐洲得到前所未有的成功，科學的進步讓大英帝國驕傲地在1851年世界博覽會上於倫敦海德公園（Hyde Park）展示以玻璃製造的溫室花園（Crystal Palace），藉此向世界展現他們工業蓬勃發展的景況，馬克斯（Karl Max）更明白指出這項展覽是對資本主義的崇拜。文化上，各種流派、風格互相影

在巴黎的雨果大道

塞根迪尼 自畫像
1893 油彩畫布
34.4×24.2cm
庫爾聖加侖（St.Gallen）
美術館藏（前頁圖）

王爾德

馬克思在倫敦的墓園

響，向世界展示他們創作上的意識形態（ideology）。而照相技術的發明、雜誌的蓬勃發展也衝擊著整個文化圈、繪畫界，甚至於每個人的日常生活。

如同王爾德（Oscar Wilde）評論新聞業：「在過去，人們有各種束縛。而現在人們有新聞輿論。無疑的，新聞輿論相當重要。但是它還是相當糟糕，充滿錯誤，而且毫無道德可言。有人，是柏克（Burke）吧？把新聞輿論稱做第四資產，在他那個時代這是正確的。如今第四資產成為唯一資產。第四資產把其他三種資產都啃食精光；時空之主默不作聲，心靈之主無話可說，下議院沒說什麼，只說我們被新聞輿論所主導……」王爾德對於新聞輿論的撻伐是見仁見智，但是他的評論說明了一項事實：那就是十九世紀末的社會充滿著報章雜誌及各式各樣的言論批判。如果從生物的角度來檢視這段十九世紀末的藝術史，可謂是藝術史上的「寒武紀大爆發」。就如同將生物概念融入藝術史研究聞名的恩斯特·貢布里希（Ernst Gombrich）曾說過「演化」（evolution）在藝術史研究上是一個真正的名詞而不是一個譬喻。

藝術運動風起雲湧

十九世紀末的藝術運動大大小小多達四十多種，最主要的

就是印象派運動（Impressionism, 1860s-1920s）、新印象派運動（Neo-impressionism, 1880s-1910s）、分割主義（Divisionism, 1880s-1910s）、象徵主義（Symbolism）和新藝術運動（Art Nouveau, 1890-1910）。新印象派運動承襲著印象派而來但是藝術理念略有差異，雖然都是強調繪畫上展現光影的互動，但是新印象派主義者秀拉（Seurat）及他的追隨者嘗試著去將印象派對光影的追尋的直覺昇華。他們利用點描法逐漸灌輸一種有組織的展現方式，以期觀者能夠體驗不同以往的美感經驗。而十九世紀末發展出的色彩理論（colour theory）正是新印象派運動的推手。

色彩理論中將所有不同的色光融合會產生白光，但是所有色彩的融合只會調成黑色。新印象主義者處理的是不同色彩的顏料，於是為了避免畫面全都是暗色調，他們主張不一定要調色，而是將色彩以點描方式往畫布上填充。由遠處觀賞新印象派的畫作，所有的點便成為可以表現出光影的塊面。而分割主義就是新印象派主義的其中一個重要特點，新印象派主義根據色彩理論將

秀拉 一個夏日的午後
1859-91 油彩畫布
107.5×308.1cm
芝加哥藝術協會藏

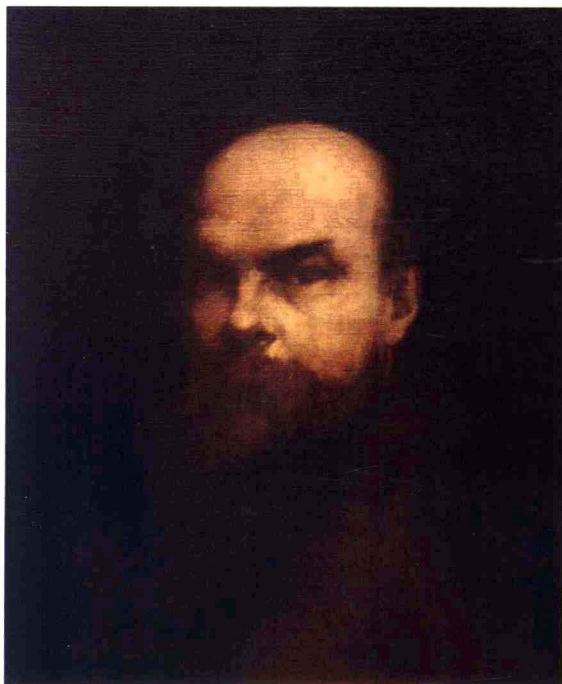
色彩分割並成為一個小點之後藉由眼睛或光線，各點便可交相互作用而形成光影的互動。塞根迪尼的某些作品便是受到新印象派主義及分割主義的影響。

象徵主義（Symbolism）是最先自詩歌上再傳播到其他藝術形式的十九世紀末的藝術運動，主要盛行於法國、俄國及比利時。在文學上，最先以象徵形式寫作的出版作品是波特萊爾（Charles Baudelaire）的《惡之華》（Les Fleurs du mal）；美國小說家愛倫坡（Edgar Allan Poe）的作品也使用象徵方式寫作且相當受到波特萊爾的喜愛，波特萊爾曾將多本愛倫坡的著作翻自成本文。

在1860年代，法國詩人暨文學評論家斯特凡·馬拉梅（Stéphane Mallarmé）和保爾·魏爾倫（Paul Verlaine）發展出象徵主義美學，這種美學概念影響了許多作家及畫家的藝術表現方式。希臘詩人及藝術評論家讓·莫里昂（Jean Moréas）首先使用「象徵主義者」（Symbolist）這個名詞，來區別文學上及繪畫上的象徵主義者，不同於文學，繪畫上的象徵主義帶有歌德式的浪漫主義（gothic component of Romanticism）。象徵主義是一種對

畫家尚泰拉（Edouard Chantelat）所畫的保羅·魏爾倫畫像（左圖）

雅典國家公園中的讓·莫里昂的頭像（右圖）

寫實主義（Realism）及自然主義（Naturalism）的反動。也是對理想主義（Idealism）反駁，這種反理想主義是嘗試用「真實」（reality）堅韌永恆的特質來表達「真實」，而且將卑微、平凡的人事物提升到一種所謂理想的層次。

象徵主義更主張藝術應該能夠表現絕對的真相（absolute truth），而這些絕對的真相也只能用間接隱喻的方式來表達。象徵主義強調靈性（spirituality）、想像力（imagination）及夢境（dreams）。因此，許多象徵主義派畫家喜愛運用神話或夢做為創作的靈感來源。但是他們所運用的「象徵符號」並非主流圖像學中的象徵或標誌，而是相當個人的、私人的、且隱晦不明的符號。

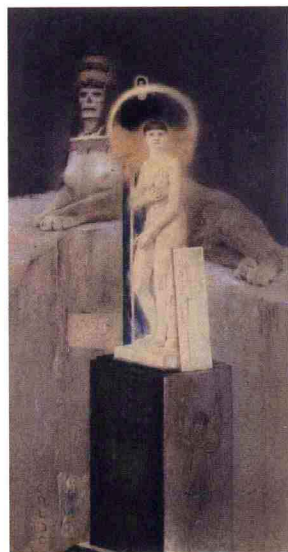
而這樣一種美學理論也影響了當時的新藝術運動（Art Nouveau）及那比派（Les Nabis）；那比派為後印象派主義（Post-Impressionism, late 1880s）的其中一個分支。有些作家原本是自然主義者，但是之後創作具象徵主義風格的作品。如：法國作家里斯－卡爾·呂斯蒙（Joris-Karl Huysmans），這樣風格的轉變表示此作家逐漸對宗教及靈性有濃厚的興趣。

象徵主義者包括王爾德、波特萊爾，甚至之後的後印象派主義者都相當傾心法國詩人、小說家及藝術評論家泰奧菲勒·戈蒂埃（Théophile Gautier）的座右銘：「藝術的目的就是藝術」（Art for art's sake）。象徵主義最重要的推行者之一是法國藝術及文學評論家緒塞方·普雷東（Joséphin Péladan）；他在巴黎建立了一個名為「玫瑰聖十字」的沙龍（Salon de la Rose + Croix），在1890年代為前鋒的實驗性藝術（avant-garde）畫家、作家及音樂家的聚集地。當時許多象徵主義藝術家都參與了這個沙龍。

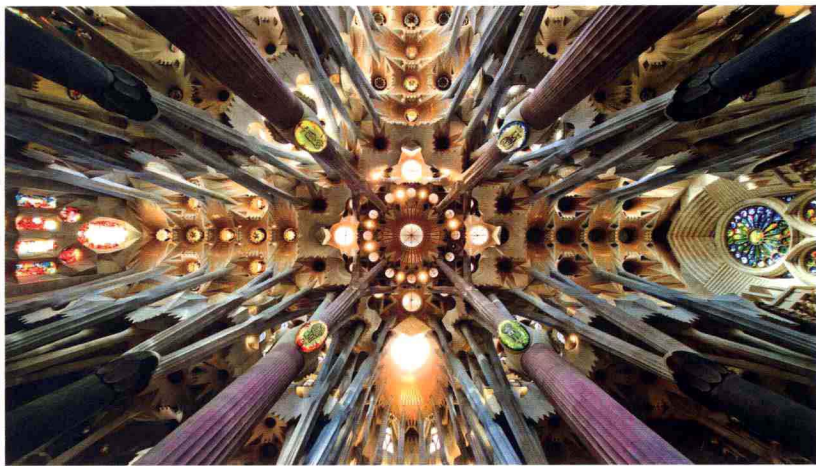
費利克斯·納達爾（Felix Nadar）
奧菲勒·戈蒂埃照片
1856 數位複製相片
美國大都會藝術博物館藏
（左圖）

費爾南德·赫諾普夫
（Fernand Khnopff）繪
製的普雷東所寫小說的
封面（右圖）

捷克畫家慕夏（左圖）

聖家堂內部，高第建築
作品之一（右圖）

新藝術（Art Nouveau）是十九世紀末其中一項重要的藝術運動（art movement）。新藝術表示著一種「完全」藝術（total art）。表示藝術可以涵蓋日常生活所有的東西。如：建築、室內設計、裝飾藝術；珠寶、家具、地毯、銀器餐具及各式各樣的器皿都是藝術的一部分。新藝術的理念強調藝術應該是一種生活方式（a way of life）。在當時新藝術運動的興起，使許多歐洲人得以住在以新藝術為概念所設計的房屋。房屋中所有的一切，包括銀器、家具、珠寶甚至雪茄菸都經過特別的設計。新藝術運動嘗試著將所謂的純粹藝術（fine art）與應用藝術（applied art）相結合。新藝術概念的掌旗者最有名的莫過於維也納畫家克林姆、捷克畫家慕夏（Alphonse Mucha）及西班牙的建築師高第（Antoni Gaudí）。

喬凡尼·塞根迪尼（Giovanni Segantini）在他藝術家生涯中，幾乎都遺世獨立般居住在瑞士阿爾卑斯深山中且鮮少旅行；在群山圍繞中繪製一幅又一幅其靈魂與高山的對話，與當時世界文化的中心巴黎及其文化圈相當遙遠。但是身處在這樣世紀交替（fin-de-siècle）藝術運動蓬勃發展的年代，塞根迪尼透過印刷技術的蓬勃發展及其藝術仲介商維克多·格魯比齊·迪·拉龔（Vittore Grubicy de Dragon）的引領，這位畫家對各個藝術運動並不陌生，甚至因為複製畫的盛行，他也許仔細研究過其他畫家的作品，如：米勒（Jean-François Millet）、秀拉及席涅克（Signac）等。這

在塞根迪尼作品中融合有印象派風格、分割主義風格和象徵主義風格，便可明白這位畫家在繪畫上距巴黎並不遙遠。

塞根迪尼很少在國際性的藝術展覽上缺席：無論是1883年阿姆斯特丹世界博覽會及1889年巴黎世界博覽會，他也參與1895年第一屆維也納雙年展（Vienna Biennale）；並在1896年慕尼黑分離派的展覽擁有一整個房間的展覽權，由此可知塞根迪尼的名聲，在當時傳遍整個歐洲，即使本人大部分時間都孤獨地在高山裡創作。即使有家人的陪伴，這位高山畫家每天依然勤奮地獨自背著畫具，往高處攀爬以繪製阿爾卑斯山的全貌。

塞根迪尼曾說：「我永遠奮力的往上爬，從山腰到高山，看到了農夫、牧羊人及山區居民……在這樣的區域，我的眼睛仔細觀察這個世界，甚至勇敢地望向太陽，我熱愛陽光並希望征服它。在這裡我非常深入地研究大自然，包括它最生動、栩栩如生的樣貌及它最明淨的色彩。而也在這裡，我用藝術寫下我給大自然的第一封信。」塞根迪尼也提及他心中擁有上帝因此他不需要上教堂。也許從塞根迪尼的畢生之作中，我們可以看見靈性的阿爾卑斯山，不再需要更多的阿爾卑斯山的導覽。

喬凡尼·塞根迪尼的生平及簡介

義大利奧可時期：1858-1865年

1858年1月15日喬凡尼·塞根迪尼（Giovanni Battista Emanuele Maris Segatini）誕生於義大利北部特雷提諾（Tritino）其中一個名為奧可（Arco）的小城，當時為奧匈帝國的一部分。父親為奧古斯提諾·塞根迪尼（Agostino Segatini），母親為瑪格麗塔·迪·吉拉迪（Margherita de Girardi）。母親來自於多羅彌提（Dolomite）之卡斯提羅·迪·弗耶門（Catello de Fiemme）小村莊的古老家族。

喬凡尼·塞根迪尼為家中第二個小孩，大他兩歲的哥哥羅多

塞根迪尼
釣魚的男孩
1879
油彩畫布