

劉振源著 藝術圖書公司印行

巴黎派繪畫

西洋繪畫導覽

西洋繪畫導覽 ⑦

巴黎派繪畫

劉振源著

執行編輯● 龐靜平

法律顧問● 北辰著作權事務所

● 蕭雄淋律師

發行人● 何恭上

發行所● 藝術圖書公司

地址● 台北市羅斯福路3段283巷18號

電話● (02)2362-0578 • (02)2362-9769

傳真● (02)2362-3594

郵撥● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

南部分社● 台南市西門路1段223巷10弄26號

電話● (06)261-7268

傳真● (06)263-7698

中部分社● 台中縣潭子鄉大豐路3段186巷6弄35號

電話● (04)534-0234

傳真● (04)533-1186

登記證● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價● 450 元

初版● 1997年11月30日

ISBN 957-672-277-2

國家圖書館出版品預行編目資料

巴黎派繪畫／劉振源著．--初版．--臺北市
：藝術圖書，1997 [民86]
面； 公分．--(西洋繪畫導覽：7)

ISBN 957-672-277-2 (平裝)

1. 繪畫-西洋-作品集-鑑賞

947.5

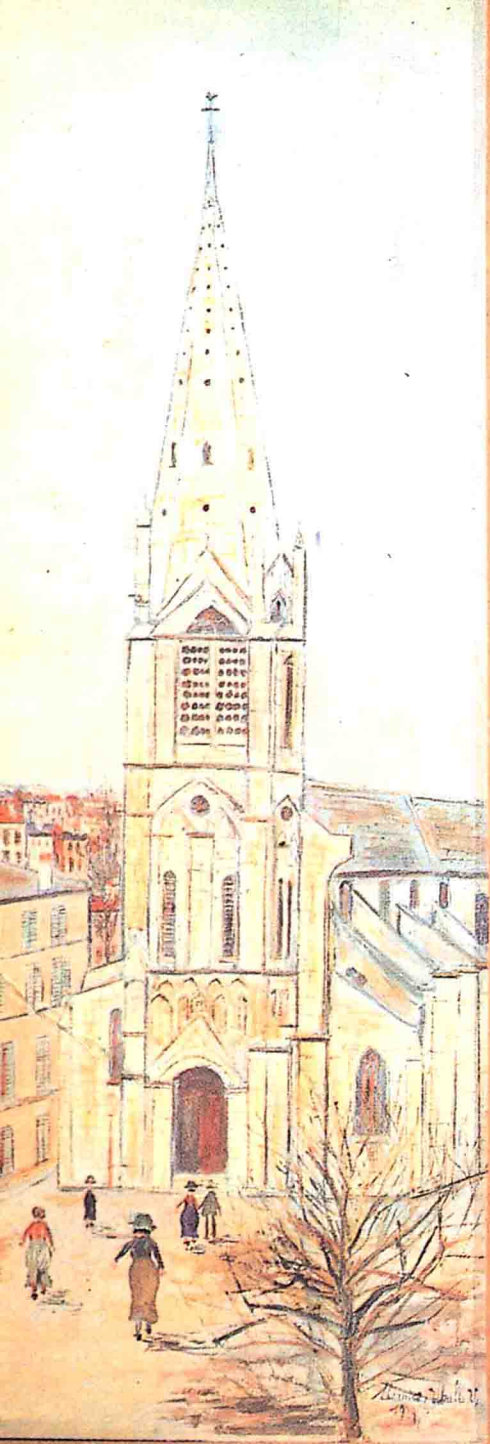
86015470

劉振源著 藝術圖書公司印行

巴黎派繪畫

西洋繪畫導覽

St. Pierre de la Cour

Martin R. A. U.

Martin R. A. U.

Église Saint-Pierre
Sacré-Cœur de Montmartre

西洋繪畫導覽

巴黎派繪畫

劉振源著 藝術圖書公司印行

巴黎派繪畫

目錄

8 ● 導論

14 ● ◆ 巴黎派繪畫

16 ● ■ 什麼是巴黎派

22 ● ■ 蒙巴納斯的藝術家們

34 ● ■ 蒙巴納斯的咖啡廳

40 ● ■ 「蜂窩」歲月年華

48 ● ■ 巴黎派像表現主義？

54 ● 羅特列克

70 ● 莫迪里安尼

86 ● 夏卡爾

110 ● 郁特利洛

124 ● 奇斯靈

136 ● 巴斯金

148 ● 蘇丁

154 ● 羅蘭珊

162 ● 瓦拉登

172 ● 藤田嗣治

186 ● 趙無極

194 ● 素樸派繪畫

196 ● 什麼是素樸派繪畫

204 ● 素樸畫家？業餘畫家？

214 ● 盧梭

228 ● 赫敏·達維

236 ● 維凡

240 ● 龐湘

244 ● 彭波茲

導論

1870年代的蒙馬特 (Montmartre) 仍然殘留有村莊田園的風趣。在不高的丘陵上依然有最後的風車緩緩地轉動著。在樸素的旅館房間裏，人們悠閒地喝酒，聽那古老教堂的鐘聲。到了夏天，依然可看到家家戶戶擺出競相鬥艷、盛開著的風鈴花。

直到1910年左右，住在這裡的人，除了藝術家以外，便是賣菜的行商、洗衣店老闆、修復繪畫的職工而已。那時在這裡，無論是生活上或繪畫製作上，都洋溢著別地所無法獲取的自由氣息。

從蒙馬特移到蒙巴納斯

但是不久小市民們就開始在這裡進出。許多畫家為求自由，再度往塞納河對岸的蒙巴納斯 (Montparnasse) 遷移。那裡仍然有藝術家的巢窟。

自從1910~20年代，這一帶吸引許多藝術家，尤其是外國藝術家到此居住。這裡到處都有他們共同的友人，也有共通的議論和歡樂。市容雖不及蒙馬特華麗和集團性，但是顯得更豐饒更自由。

令人驚奇的是，二十世紀最初四分之一世紀裏進行轟轟烈烈的近代繪畫

革命，大部分也都是從這兩個巢窟產生的。

單打獨鬥，不同流合污

然而在立體派與野獸派激烈而且目不暇給地掀起主義、主張與流派的洶湧波濤裏，另外存在有一群藝術家，對此潮流毫不動搖、不被捲入，而以更純粹的心把巴黎的生活，也就是享受愛與自由的生活表現記錄下來。因此，這些人不得不把自己埋沒於不安和貧困中，甚至被人所詛咒。

在十九世紀末的蒙馬特有羅特列克 (Toulouse Lautrec 1864~1901) 存在著。他是既不貧困也不為愛與不安煩惱的畫家。但是也就是因為殘障者無法避免宿命的世界觀，才使他耽溺於蒙馬特之夜，而把自己埋沒於其自由和墮落之中。

同時在蒙巴納斯，同樣也有著莫迪里安尼 (Amedeo Modigliani 1884~1920)、蘇丁 (Chaim Soutine 1894~1943) 等人，一直守著他們的理念，和主流離得遠遠的郁特利洛 (Maurice Utrillo 1883~1955)、盧梭 (Henri Rousseau 1844~1910) 也是名實都是獨立展 (independants) 的畫家。

這些人就像是獨來獨往的一匹狼，喜歡單打獨鬥，不喜歡同流合污。

開拓貢獻現代造形革新

不過他們也以自己新的開拓而對現代造形藝術的革新有所貢獻。

因此，他們的名字方能被記載在近代繪畫史而獲取頗高的評價。

例如，羅特列克就從戴伽斯 (Edgar Degas) 和日本浮世繪學了不少東西，郁特利洛是從畢沙羅 (Camille Pissarro 1830~1903)，莫迪里安尼是從立體派和黑人雕刻中，獲取種種營養，然後創造出自己的藝術。

而羅特列克也以其完成的裝飾性樣式，給予「新藝術」(Art Nouveau) 及現代繪畫有過明確的教唆。盧梭單純的輪廓線，被後來的現代畫家尊為有輝煌成就的先驅。甚至郁特利洛和莫迪里安尼都被看做是對在尖銳造形革新活動中易於被遺忘的內面性東西的表現，有輝煌的成就與貢獻。

生活與畫作緊緊連結在一起

他們由於天性之故，和理論或黨派的主張，以及對實驗探索的狂熱是無緣的。他們都各自具有自己直觀的律

法，對自己的理念十分有信心。他們不屬於能把生活與畫作分成兩個次元來考慮的藝術家，他們是把它當做同一回事的在巴黎生活著。

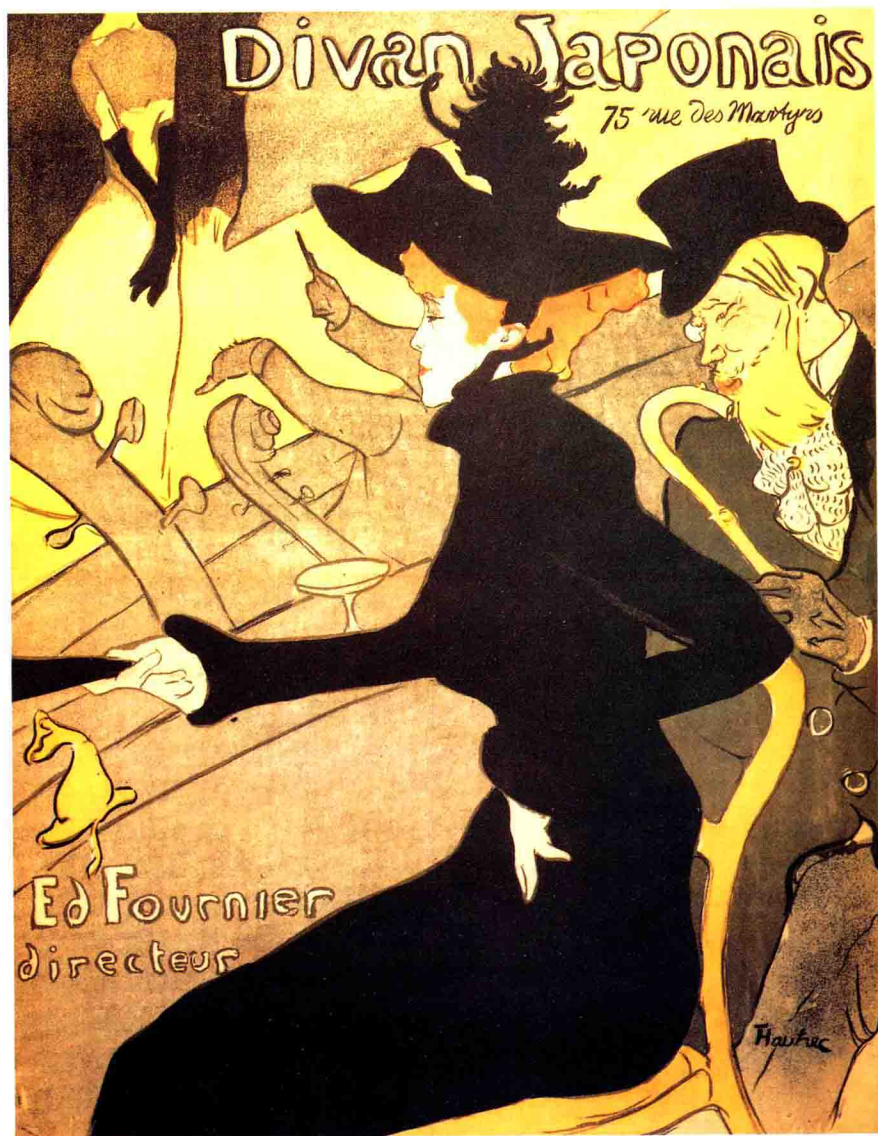
因此他們的作品，不管在任何情況下，也都是他們靈魂狀態的反映，和在熾烈實驗中自我放棄的熱情無緣，對生活的熱情和對畫作的熱情是緊緊連結在一起而無法分離的。

我們知道，一個藝術家的成就，不以其作品而以其人的作為來評價，在任何情況下都是不妥當的。同時我們也知道，僅以作品就能獲悉該畫家的所有生活概況，在理論上也被認為是不可能的。

時代的目擊者、報告者

然而本書所提到的畫家，也就是從十九世紀末到廿世紀初，成為時代的目擊者、報告者，同時又是自己靈魂的記錄者的畫家，想要理解他們，是有必要從多方面加以探討的。

羅特列克的那種愛與冷酷，或郁特利洛對巴黎街道和建築物白痴般的偏執，盧梭的質樸，莫迪里安尼的自大與優柔，在蘇丁心中燃燒著的泛斯拉夫的幻覺，從奇怪的花叢中窺視著的

施拉菲奴等，都令人印象深刻。實際上從另一角度看，他們各自都是屬於孤獨而絕望的人物，頗為令人同情。

他們在要成為畫家之前，僅只是一個生活者，而且是從市民社會逸脫、

不尋常的生活者而已。

以最典型具有小市民思想和感覺的盧梭來說，本質上是要比普通的市民更質樸，然而他就是因為被喚醒畫家的熱情之後才成為逸脫者的。

「日本小椅」酒館海報 羅特列克作
石版畫 1893年 60×80cm

看到他們如此被社會所疏離時，很自然地就會想起世紀末的梵谷和高更來。自十九世紀末到二十世紀初，人們對個性的探求步伐更快速，為因應此速度，他們只好從社會逸脫了。

遠離巴黎與都市叛逆畫家

我們知道雷諾亞、莫內、塞尚等人後來也都遠離巴黎，而在孤獨之中覓出自己的畫業。梵谷和高更比別人更大膽地向都市生活叛逆。對此在本書所提到的畫家們，卻相反的都對都市

聖心堂附近蒙馬特 何恭上攝影
印象派、立體派都在此醞釀啓蒙。

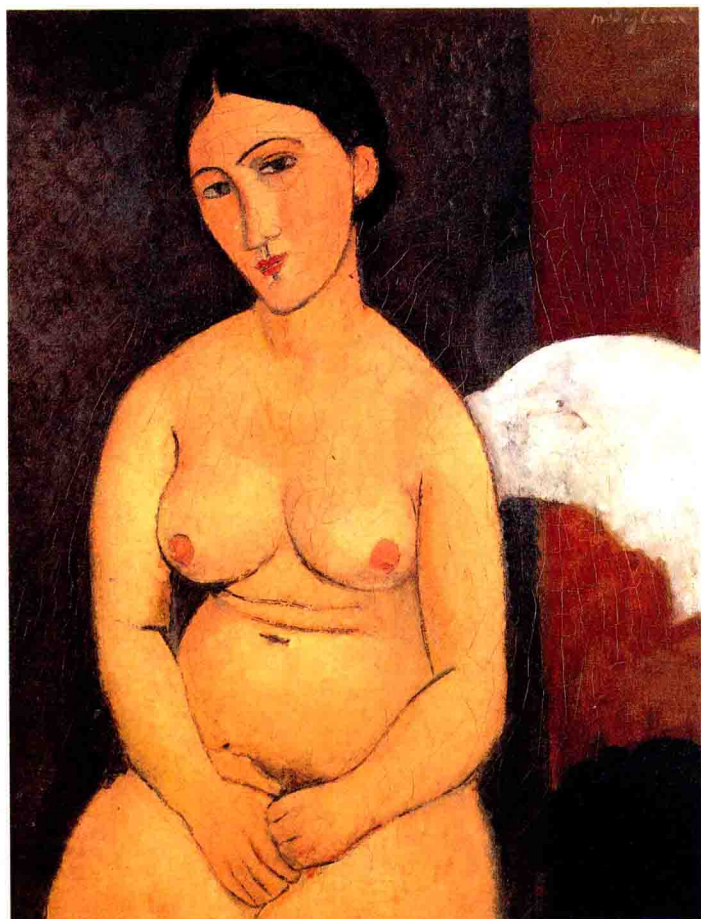
蒙巴納斯咖啡廳 益田義信攝影
從各國來巴黎的畫家，蒙巴納斯咖啡廳是排遣異鄉寂寞歲月最佳去處。

生活表示肯定，並喜愛都市生活。

何故？因為在他們的生活中，摻有濃濃的酒精、麻藥和民謠 (chanson)，或是女人的魅惑等都市毒瘤的關係。同時他們也以此種生活方式和際遇同樣悲慘的伙伴們之間，保持著集團生活似的連帶關係。

過去梵谷與高更兩人所夢想的藝術家集團生活，簡直就在他們的身上，而且不是在原始的太陽之下，而是在蒙馬特與蒙巴納斯充滿自由、青春及愛的新環境中實現了。

裸婦

莫迪里安尼作
油彩・畫布
1917年 65×81cm
巴黎・私人藏

拉起襯裙的婦人

羅特列克作
油彩・畫板 1901年
41.5×55cm
紐約・水牛城・
歐爾布萊特一
那克斯藝廊藏

失掉人生活在巴黎的意義

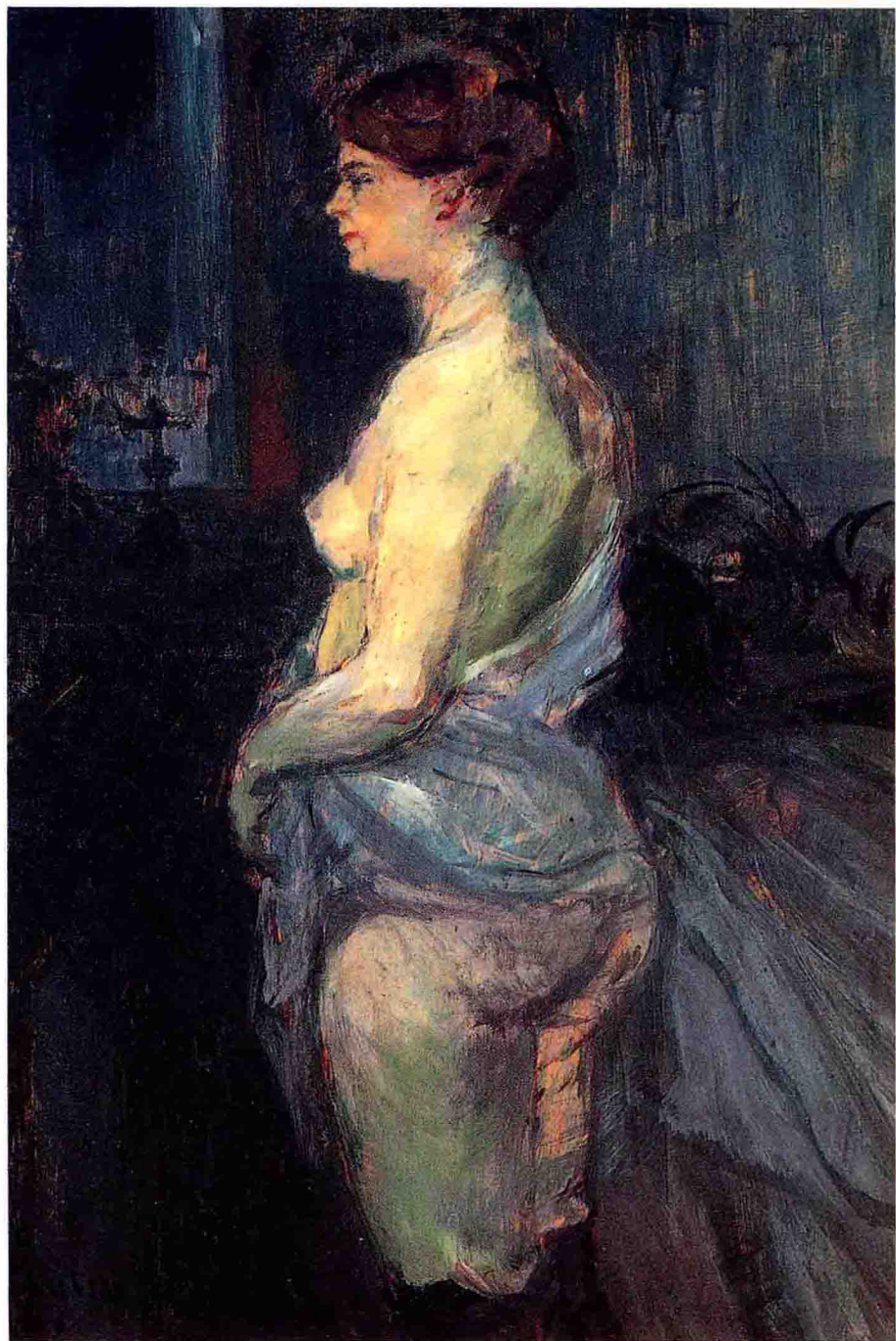
巴黎若沒有如此的巢窟，他們之中的任何一人，相信都無法應付巴黎的生活的。同時也可以說他們若不是過著那樣的生活，他們就會失掉人生活在巴黎的意義了。

羅特列克尊敬莫內與雷諾亞。但是他對他們遠離巴黎、遠離時代而陶醉於象牙塔中感到不諒解。因此據說羅特列克對印象派畫家中，僅只單獨一人留在巴黎而目擊巴黎生活演變的戴

伽斯感到更有親密感。

這種感情，也許在蒙馬特與蒙巴納斯的畫家中，也都普遍存在著。也許在他們的心底裡時常會叫喊著：「這裡有生活、有時代感，我們就生活在裡面。」

他們的生活，就因為住在蒙馬特或蒙巴納斯的關係，而直接連接於藝術的。如此他們就以各自寶貴的青春為賭注，在作品裏將之實現了。

巴黎派繪畫

École de Paris

無國籍者的藝術情懷

