

巴洛克及近代名畫家評傳

巨匠之足跡

賴傳鑑 著

2

雄獅

美術

巨匠之足跡²

巴洛克及近代名畫家評傳

賴傳鑑 著

巨匠之足跡(二)

——巴洛克及近代名畫家評傳

作 者 賴傳鑑
發行人 李賢文
文字編輯 李招瑩、廖潤珮
封面設計 徐烈火
美術設計 黃惠真
出版者 雄獅圖書股份有限公司
地 址 台北市10514忠孝東路四段216巷33弄16號
電 話 (02)7726311~3
郵撥帳號 0101037-3
照相打字 金威有限公司
電腦排版 正豐電腦排版公司
製版印刷 秋雨印刷股份有限公司
定 價 200元
初 版 民國78年12月
一版二刷 民國81年9月

行政院新聞局登記證局版臺業字第0005號

本書若有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

版權所有・請勿翻印

目 錄

6

自序

8

新版說明

10

靈魂的肖像畫家——葛雷柯

El Greco

24

巴洛克的巨匠——魯本斯

Pietre Paul Rubens

40

田園畫家——米勒

Jean-François Millet

52

現代繪畫之父——塞尚

Paul Cézanne

72

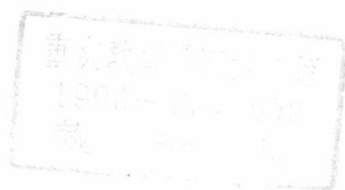
近代雕刻的先驅者——羅丹

Auguste Rodin

92

色彩魔術師——波納爾

Pierre Bonnard

巴洛克及近代名畫家評傳

巨匠之足跡

2

賴傳鑑 著

雄獅

美術

巨匠之足跡

2

葛雷科 1541~1614

魯本斯 1577~1640

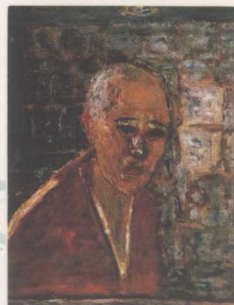
米勒 1814~1875

塞尚 1839~1906

羅丹 1840~1917

波納爾 1867~1947

本書簡介

巴洛克的巨匠魯本斯，和西班牙的靈魂肖像畫家葛雷柯各創造了怎樣的時代風雲？以「拾穗」一圖著稱的米勒，究竟為什麼被喚作田園畫家？而素有現代繪畫之父之稱的塞尚、近代雕刻先驅者的羅丹，以及色彩魔術師波納爾……等，各對現代藝術產生了多大的影響？讀者胸中的疑惑可在本書中獲得解答。

「巨匠之足跡」原書自出版以來，深獲讀者喜愛。有鑑於現代印刷技術精進，及資料查證愈易，編輯部徵得作者之同意，蒐集更多圖片、校訂資料、統一譯名，進而重予設計，將原書分為三冊出版。這本是第二冊，文藝復興與現代藝術家分別編於第一、三冊。

巨匠之足跡²

巴洛克及近代名畫家評傳

賴傳鑑 著

目 錄

6

自序

8

新版說明

10

靈魂的肖像畫家——葛雷柯

El Greco

24

巴洛克的巨匠——魯本斯

Pietre Paul Rubens

40

田園畫家——米勒

Jean-François Millet

52

現代繪畫之父——塞尚

Paul Cézanne

72

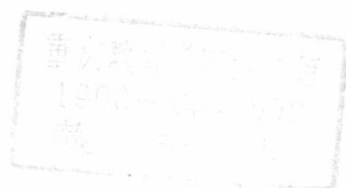
近代雕刻的先驅者——羅丹

Auguste Rodin

92

色彩魔術師——波納爾

Pierre Bonnard

自序

「巨匠之足跡」是我繼「天才之悲劇」之後所撰寫的名畫家評傳。自民國六十二年十月至六十四年六月在雄獅美術月刊上連載，共評論十三位在美術史上成就輝煌而影響後世的藝術家。

在「天才之悲劇」一書付梓後，我便打算對歷代的名家作有系統的評介，希望從認識巨匠在美術史上推移之貢獻，探討其影響現代美術不可磨滅的意義所在。也就是說巨匠的畫績與現代美術有何關連？從巨匠的畫績我們得到什麼啓示？而論及其思想與技法給予現代的意義與價值。要談美術的變遷，固然不能忽略時代環境等因素，然而革新與變遷終究是由時代巨匠所造成，所以先對巨匠之足跡作一番探尋，方能具體的呈現出變遷的來龍去脈，我撰寫這本書的理由亦即在此。基於上述的觀點，作為一個藝術工作者，對巨匠功績的評價，難免有個人的觀點與解釋，因此在下列文中有些地方同意一般的論評，當然也可能有迥異之處。

就現代美術而言，二十世紀是突飛猛進的時代，也是徬徨、迷惑、混亂的時代。美術的進展與開拓，問題的關鍵並非在於形式的改變，而應該是對造形本質的檢討與思索。若未以對造形本質的正確認識作為基盤，則有關新藝術的一切談論都是空口說白話。

我認為要探索造形本質的最好捷徑就是研究歷代巨匠的足跡，了解美術史上承先啓後而漸進展的軌跡，並認識其內容與意義。

原則上，現代畫家都應懷有創新、革新藝術的現代意識。

然而，有些年輕人却以為創新就是否定古典、傳統。我所謂的創新，都含有形式與內涵兩方面的意義。形式的模仿、盲目趕時髦、既不懂古典而誣蔑古典、既不知傳統為何物而談反抗傳統，都是可笑的事。故弄玄虛的詭辯不但愚蠢、虛偽、幼稚，是既欺世欺人，又欺騙自己的行為。「創新」是一回事，「創新奇」又是另一回事，前者嚴肅，企求藝術之永恒，後者荒謬、無聊，目的為沽名釣譽。所以，所謂的革新應該是理解古典與前輩的畫績，始能成立問題，甚至可以說在美術史上的革新，就是包含繼承傳統與古典的精華，再將之發揚光大。凡是真正了解美術史的人，都能了解現代繪畫變革史在本質上即是繼承古典的造形本質，近代繪畫的革新不是破壞或完全否定傳統，而是改進。繪畫史即是一部承先啓後的歷史！本書所以從文藝復興以降的巨匠談論，也不外乎基於這種理由。

本書的評論，不僅介紹巨匠在生涯中竭力為藝術貢獻生命，樹立卓越而又崇高的楷模，進而企冀從展望歷代巨匠之足跡，探尋造形的本質，不但可看出歷代革新的所以然來，也可從探討中探索未來的方向。

真正的作品應該沒有絲毫虛偽的成分，完全是為了開拓未來。這本書對真摯研究美術的人，也許有许许多多的幫助，而我也衷誠地希望與同道共同研究、探索，盡這一代應盡的責任。

賴傳鏗
一九七六年四月

新版說明

藝術生命的開展像是無法預言的奇蹟，有的短如電光火石，迸射後隨即熄滅，有的恒如星子，後人沿其軌道，奉行不悖；或激昂澎湃如蒼穹高音，前呼後擁，或終其一生離群索居，孤寂潦倒；然而在這些藝術家身上，我們卻能看到一種不變的特質，那便是燃燒生命火花，執著於理想的追求。

「巨匠之足跡」自出版以來，深獲各界好評，有鑑於現代印刷技術精進，資訊更易取得，資料愈易查證，編輯部徵得作者的同意，決定蒐集更多的圖片，令讀者能深刻了解畫家一貫風格特色及其富盛名的作品，分享其創作心路歷程，乃決定將原書分爲三冊出版。除了廣收作品，重新增補訂，書中譯名更與雄獅「西洋美術辭典」統一，以方便讀者檢索，編排時，版面亦儘量圖文相佐，以便利讀者閱讀與對照。

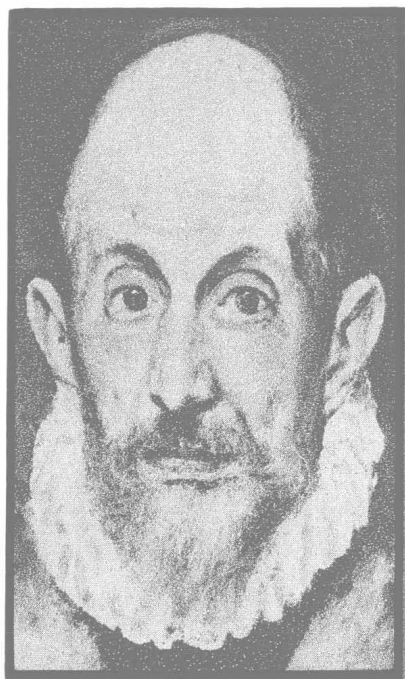
在第一冊中，收錄了文藝復興時期達文西、米開蘭基羅、拉斐爾、提香四大家，以完整呈現翡冷翠時代的古典優雅。

第二冊則從巴洛克時期巨匠葛雷科、魯本斯，到崇尚實驗精神的寫實派米勒，印象派大師塞尚、羅丹及色彩魔術師波納爾等六位。

第三冊則邁入現代，收錄野獸派代表馬諦斯、立體派主義先鋒布拉克、超現實主義巨擘夏卡爾三人，以呈現二十世紀的多樣性。

在社會轉型時，精神文明的提昇工作最是刻不容緩，如何使性靈和物質條件達到相同水平，正是雄獅不斷努力的目標之一。藝術文化工作的一丘一壑得來倍嘗艱辛不易，期盼社會大眾攜手為前景而努力，進而培養屬於我們自己的不朽巨匠。

編輯部謹啓
一九八九年九月

靈魂的肖像畫家

葛雷柯

El Greco

約 1541～1614

藝海補情天

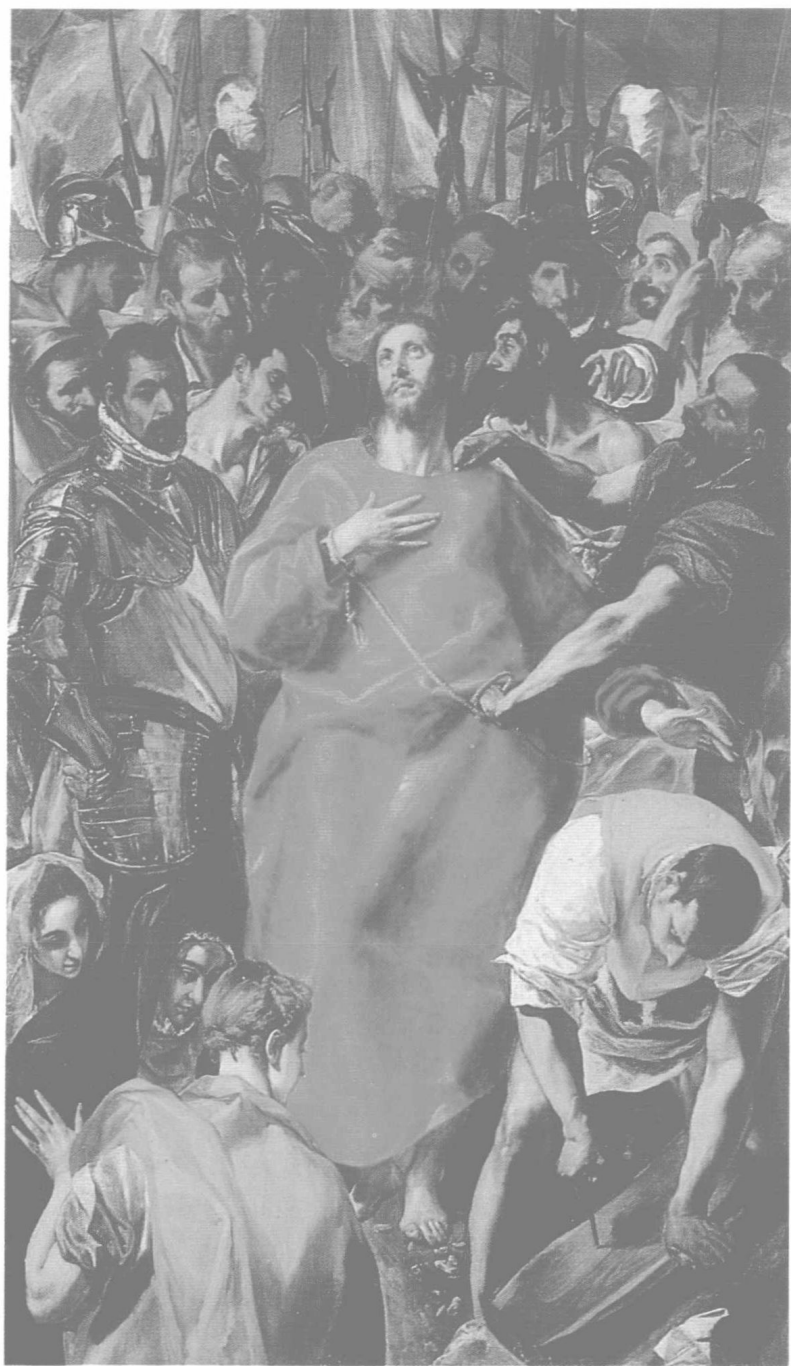
在中視巨人巨片節目中曾經播映一部一九六五年出品的老片子「藝海補情天」，相信很多讀者都曾看過。這部影片是西班牙大畫家艾爾·葛雷柯(EL Greco)的傳記，由米爾法拉與羅珊娜雪菲諾主演。而以畫家作題材的傳記片還有羅特列克、莫迪里亞尼、梵谷、米開蘭基羅，以及哥雅等。拍畫家傳記，最難表達的在於描述畫家的創作生活，因為它往往成為片中的冷場。但因以畫家作主題，又難免要描寫畫家創作艱苦的情形，所以編劇、導演都費盡心思，竭力使創作的情形有動態變化的美感。也就是說在畫家的傳記片中，描寫創作生活最能看出導演手法之高明與否，而處理得最成功的範例即「梵谷傳」。梵谷傳一片中不斷地將梵谷寫生的實景與梵谷的作品作對照，打破作畫沈悶的畫面，刻描出梵谷瘋狂地、努力不懈地從事創作的情形。由於上述影片所描繪的畫家，都是世界畫壇上著名的傳奇人物，生涯多采多姿，極富戲劇性，故劇情均能震撼觀眾心弦，上演時都曾轟動一時。

「藝海補情天」則偏重於艾爾·葛雷柯和一位西班牙貴族閨秀的羅曼史。情節雖無事實根據，但也非完全憑空捏造。據史料所載：葛雷柯出現在托利多係一五七六年（時葛雷柯三十五歲），以後一直未曾離開該城。

他來到托利多的第十年（1586年）所繪「歐貴茲伯爵的葬禮」圖中，畫入他兒子的肖像，是個十歲左右的少年。葛雷柯在西班牙到底有沒有結婚？這兒子究竟由誰所生，雖然無籍可考，然而葛雷柯在西班牙即使沒有正式結婚，有一情人與一子是毫無疑問的。至於他的女友，據說名叫潔羅妮瑪（電影是裘妮瑪），而葛雷柯繪有一幅貴婦像，可能就是她的肖像。後來葛雷柯在一六〇三年五十二歲時受託繪製卡里達施療院的祭壇畫，即是他和兒子攜手合作。這些大概就是「藝海補情天」一片編劇的依據了。

這部影片比較特殊的地方是描寫十六世紀西班牙宗教勢力的跋扈。例如在教廷裁判所，教會人員譴責葛雷柯的傑作「脫掉基督的衣服」，抨擊他用色、人物安排的不當，而有瀆神行為，懷疑他是異教徒，教會那種醜惡陰險的面目，唯我獨尊的姿態，形於詞色。本來文藝復興時期的最大特色之一是貴族、宗教勢力的沒落，平民思想與一般人民意識的抬頭，而在西班牙卻儼然保存教會唯我獨尊的神權，不但把科學研究看成巫術，連藝術的內容、色彩也要由教廷控制，所以畫家不得觸犯褊狹的教會禁律，否則將會受到嚴厲的懲罰。

劇情大意：葛雷柯經西班牙著名雕刻家龐比奧·李奧尼的推薦到西班牙，替西班牙皇室菲力普二世擔任繪事，因技藝高超，不久便成為托利多城的炙手人物。一日葛雷柯受託替貴

脱掉基督的衣服 1577~79年 油彩 285×173 公分 西班牙 托利多教堂