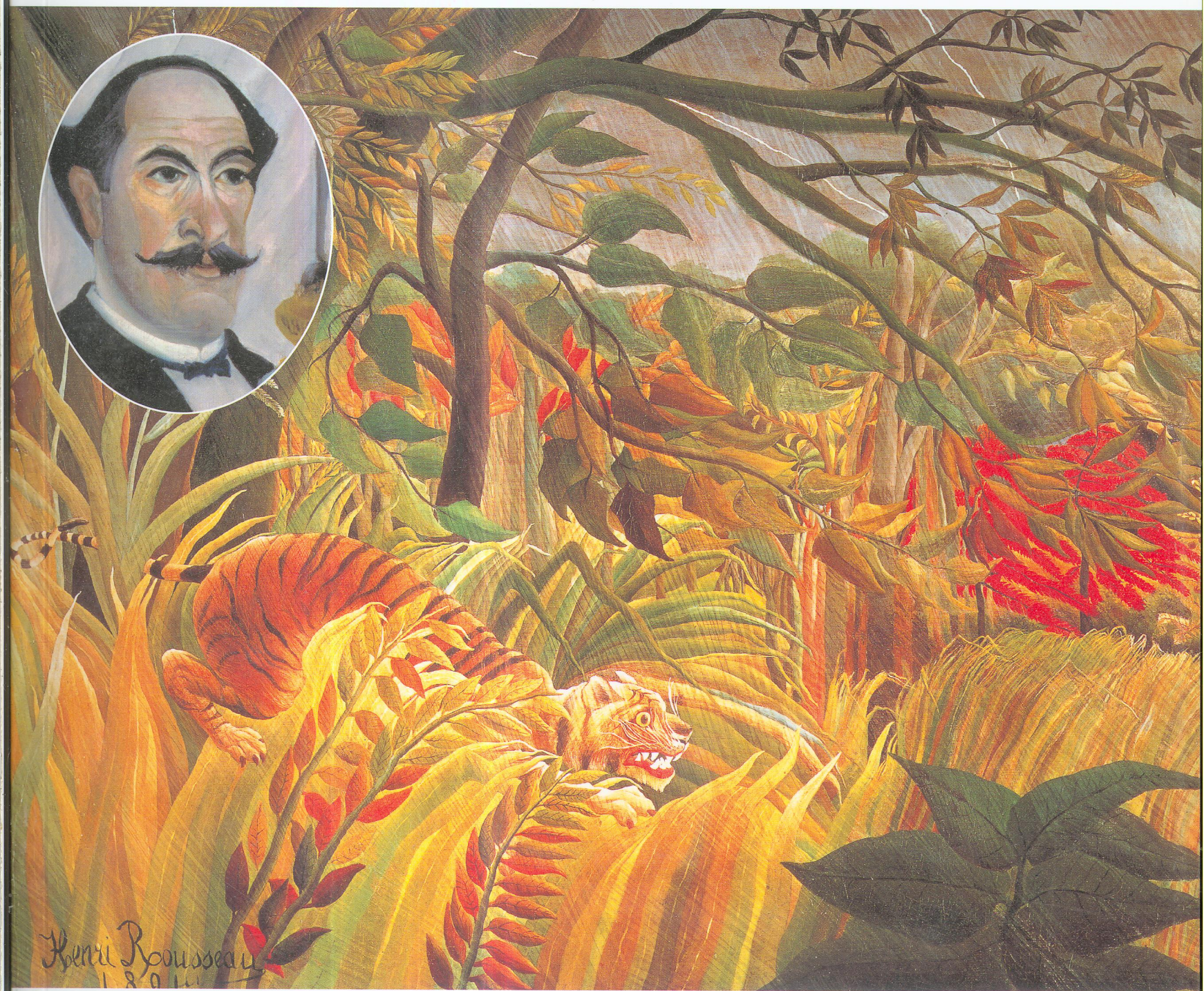
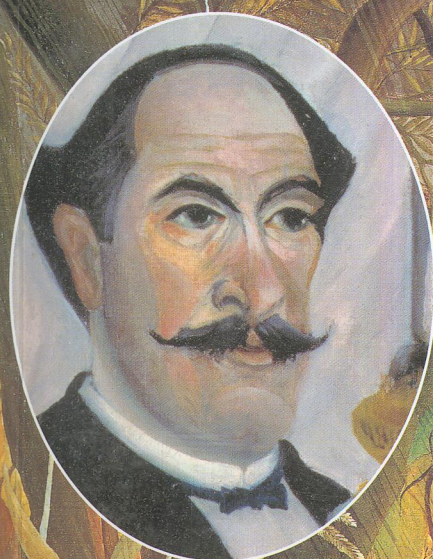

亨利·卢梭

Gallery

— Henri Rousseau —

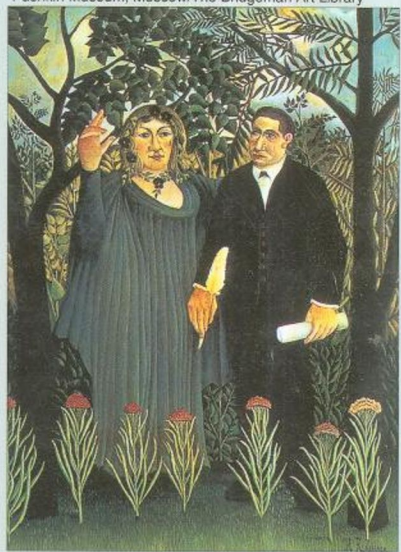

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

纪尧姆·阿波里内尔

Pushkin Museum, Moscow/The Bridgeman Art Library

▲ 《给诗人以灵感的缪斯》(1909年)中，卢梭描绘的阿波里内尔和他的情人玛丽·罗兰桑。

卢梭艺术最大的拥护者之一是纪尧姆·阿波里内尔 (Guillaume Apollinaire, 1880~1918年)，身为具有影响力的诗人兼评论家，阿波里内尔对推动20世纪初许多前卫艺术运动的发展不遗余力：与超现实主义渊源最深——这个用语也是他想出来的、领先写过关于立体主义的论文、起草了未来派宣言等。除了支持卢梭，也大力帮忙推销毕加索、马蒂斯、布拉克的作品，如果不是因在第一次世界大战中负伤而早逝，他的影响肯定更加广泛。

AKG London

▲ 纪尧姆·阿波里内尔像。弗朗茨摄于1910年左右。

卢梭与阿波里内尔认识，大概是通过阿佛列·夏里的介绍，这是在夏里死前不久的事。诗人被画家作品中神秘的气氛所吸引，随后在画中找到关于超现实主义的非现实的特质。他也为卢梭纯朴的个性与充满想象力的谈话所吸引，曾多次在谈论画家的论文中，提及卢梭那些关于墨西哥与丛林经验的神话，并锐利地分析了隐藏在

于朴素画风下的复杂心理。

为了表示感谢这份友情的支持，卢梭以诗人与其情人玛丽·罗兰桑为模特儿，绘制了一幅他最拿手的肖像·风景。诗人手拿羽毛笔和纸卷，罗兰桑则是赋予他灵感的缪斯。卢梭在前景中画了一排美洲石竹 (sweet william)，也许是为了暗喻诗人的英文名字，但法文中称美洲石竹为“诗人之眼”，也许这才是他真正的用意。阿波里内尔在卢梭死时，写了这首诗来纪念他，后来刻在画家的墓碑上：

善良的卢梭，你听见了吗
我们来看你了
德劳内还有他的妻子
开拔鲁先生和我
希望我们的礼物通过天堂之门时免税
我们为你带来了画笔、颜料与画布
愿你在永远真实的光中画画
愿你好好度过神圣的假期
如同你曾经
为我画肖像时一般
仰望着闪耀的星空

Roger-Viollet

▲ 拉瓦尔的卢梭之墓。他的遗骨在1947年被移至此处。原本是埋葬在巴黎的巴纽公墓中。

ISBN 7-5386-0873-0

9 787538 608731 >

ISBN 7-5386-0837-0/J·572 定价：15.00元

22 亨利·卢梭

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

“税务官”画家

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

不自觉的“前卫画家”

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 奇袭! (热带飓风与虎)

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 我本人、自画像·风景 20

■ 战争 22

■ 呼吁艺术家参加第二十二届
独立沙龙的自由女神 24

■ 弄蛇女 26

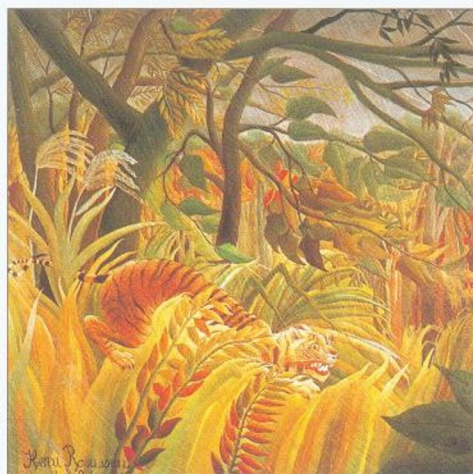
■ 谢尼埃老爷的马车 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

普希金美术馆

National Gallery, London/The Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruysdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-633号

西洋美术家画廊 22 亨利·卢梭 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策 划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

校 勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审 读/孙开礼

校 对/吴晓欧

监 印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制 版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次/2001年3月第1版第1次印刷

开 本/635×940 1/8 印张/4

印 数/1-10000册

书 号/ISBN 7-5386-0837-0/J·572

定 价/15.00元

J205.5

1

:22

亨利·卢梭在近代美术史上占有特别重要的位置。他是完全靠自学掌握绘画方法的所谓朴素派画家。

在朴素派画家中他最为著名，他的作品博得了当时最前卫画家们的赞赏。后来的立体主义者、表现主义者以及超现实主义的画家们都对他表达了敬意。

19世纪70年代卢梭凭借兴趣拿起画笔之时，大概没有斯待获得这样的评价。

长年以来，他一直在巴黎的海关默默无闻地工作。但每天工作时，卢梭的头脑中仍然幻想着流浪的吉普赛人、耍蛇者以及猛兽随心所欲徜徉的想象境地。在退休前退职的卢梭犹如抓住了良机一样，将这样生动的印象表现在一系列精美的画面中。这些作品虽然没有将大半生处于贫穷之中的画家拯救出来，但卢梭由此而受到了艺术家和后世美术爱好者的敬慕。

北方工业大学图书馆

00498728

“税务官” 画家

THE CUSTOMS MAN

卢梭的一生，可以说是再平凡不过了——从军乐队队员、法律事务所职员到通行税的税务员，他的职业经历既质朴又保守。但是，他以兴趣为基底所发展出的绘画作品，却带给美术界空前未有地激烈讨论。

▲ 卢梭出生于环绕镇中心的石墙城门“不希列斯之门”(Beucheresse Gate)的古塔，并在此地度过他的幼年时期。

亨利·卢梭(Henri Rousseau)，1844年5月21日出生于法国西北部一个叫拉瓦尔(Laval)的乡下小镇。当时，卢梭一家人住在建于中世纪末期的拉瓦尔要塞中的“不希列斯之门”(Beucheresse Gate)的古塔，他的父亲朱力安·卢梭(Julien Rousseau)在古塔一楼经营五金行，母亲则是拿破仑步兵部队将领的孙女，他有两姊姊，但没有留下任何记载。

卢梭曾经透露过，家人并不赞同他往艺术方面发展，如果这种情况属实，其中必有不得已的苦衷。50年代后期，父亲朱力安生意失败导致破产，一家人不得不迁出古塔，从此无奈地过着贫困的生活。另一方面，卢梭在学校的表

现也不好，只对诗歌和音乐有兴趣，而大学入学资格考试又不幸名落孙山。

接连更换职业

被免除兵役的卢梭，找了份法律事务所职员的低薪工作。未料，卢梭偷了总数不到二十五法郎的支票和零钱，因此被捕，这意外事件让他丢了这份打杂的差事。当时卢梭心想：“只要穿着军服出庭，法官一定会从宽处理，又可赶快志愿加入步兵队。”不料，事实上一点也不管用，他被判处一个月监禁，在普雷·匹炯(Pre Pigeon)监狱服刑后，随即进入步兵联队。

晚年的卢梭曾夸大其词地描述过这时期的军旅生活，例如参加赴墨西哥营救麦克西米里安大帝(Joseph Ferdinand Maximilian)之战、普法战争期间在多鲁防卫战建立了功绩等等。但事实上，他的真实经历却远比他所说的故事要单调多了，在军队服役期间，卢梭只是第五十二联队的竖笛手，而且从来不曾被晋升。

退役后，卢梭又重新应征职员，这回是在执行官事务所。之后，卢梭开始和家具商人的女儿克蕾曼思·波瓦塔(Clemence Boitard)交往，两人在1869年结婚。婚后夫妻相处和睦，但在养育孩子的过程中却屡遭不幸，克蕾曼思共生了七个小孩，夭折了五个，另一个十八岁时死亡，长大成人的只有名为朱丽亚的女儿。

1871年，卢梭通过克蕾曼思表哥的介绍，进入巴黎市的税务局工作。这个工作一直持续到1893年，因此美术界为他取了“税务官卢梭”的绰号。事实上，这与他在军队的经历一样，有些被夸张了——其实卢梭并不是“官”，而是

YOUNG FRIEND

忘年之交

与阿佛列·夏里 (Alfred Jarry, 1873 ~ 1907年) 认识时, 卢梭已年届五十, 诗人兼剧作家的夏里才刚满二十岁。这位年轻人少年早成, 十五岁时就发表了代表作《幽彪王》(Ubu Roi), 这出讽刺剧已被公认为荒诞戏剧的缘起, 内容充满对当时资产阶级社会的批评。夏里灵活运用面具、标语牌、动作与身体语言等反自然主义的手法, 与卢梭对绘画的表现采用相同的形式。卢梭在为夏里画的肖像画中, 安排有两只猫头鹰、一只变色龙, 但此画现今下落不明。

Corbis

有一种说法是夏里不小心点火烧到画面, 他割下画作的头部后把其它部分丢弃; 另一种说法是他把画拿来作枪靶练习射击。

▲ 从位于郊外的自宅前往巴黎的夏里 (1898年摄)。

◀ 夏里《幽彪王》上演的情形。1966年于伦敦皇盾剧场 (Royalcoat), 由英国喜剧演员马克斯·沃尔主演。

Corbis

Musée d'Orsay/Archivio IGDA

◀ 《妇人的肖像》(约1897年)画的应是卢梭心爱的第一任妻子克蕾曼思。画面比一般肖像画大, 尺寸是115 × 198cm。

一位低职的“关税征收员”, 主要的工作是收取运送至巴黎市内的盐、酒、牛奶等物品的税金。因为这项工作, 他在巴黎市税务局度过了大部分时间, 税务局位于巴黎郊外的塞纳河畔, 这荫绿的景致后来成为卢梭画中的一大特色。

▶ 克蕾曼思在1888年去世, 卢梭在1899年与此肖像画 (约1900 ~ 1903年作) 中的约瑟芬·努里 (Josephine Noury) 再婚。

Picasso Museum, Paris/The Bridgeman Art Library

▲ 《税务局》(约1890年)。卢梭以充满感情的笔触，描绘自己的工作场所。

参加独立沙龙

由于工作并不繁重，卢梭开始发展绘画的兴趣。他进步得很慢，真正开始创作是在19世纪80年代初期。他虽然不曾接受过正规的美术训练，但他求教于许多职业画家，其中，住在卢梭家附近，在学术上颇具声望的非力克斯·克雷曼(Felix Clement)，不仅鼓励卢梭作画，更可能是将卢梭介绍给以异国画风而闻名的让-莱昂·热罗姆(J-L·Gerome)等画家的人。借由这些画家，卢梭拿到临摹许可证，得以进入卢浮宫临摹名画。另外，他也从画家友人处得到许多关于沙龙(官方展览)与展览组织的实用建议，并开始思考公开发表自己的作品。

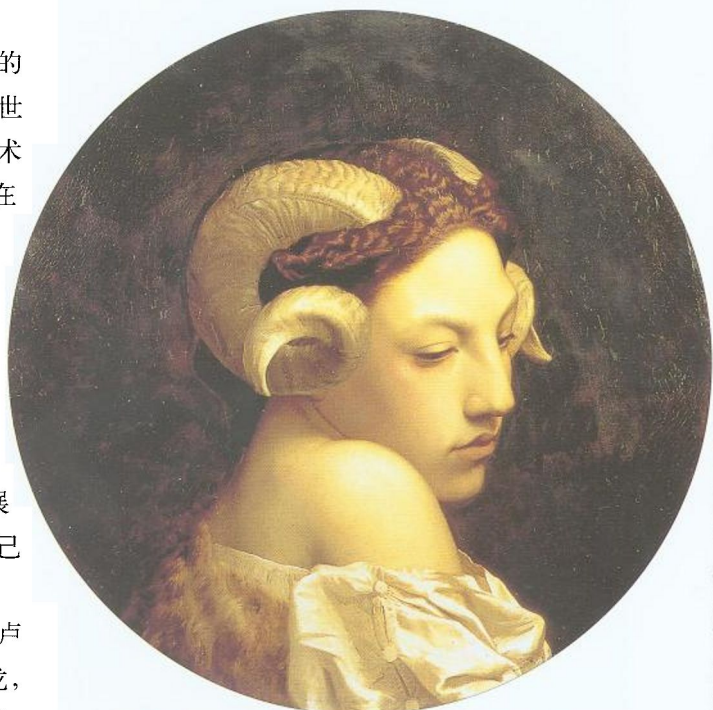
关于卢梭首次参展有很多不同的说法：卢梭本人曾说1885年他有两幅作品入选官方沙龙，但被愤怒的观众割坏画作，不得已退出展览，但这种说法没有任何可资佐证的记录。比较可

信的第一次参展时间，应该是1886年的独立沙龙画展(Salon des Artistes Independants)，他在该画展展出了《嘉年华之夜》等四件作品。

卢梭投入绘画创作伊始，就遇上了独立沙龙的鼎盛时期，可说是相当幸运了！因为法国画家要参加最重要的沙龙展出，必须通过审查委员会的评选，而像卢梭这样“怪异”的作品是不可能入选的。另一方面，独立沙龙并不需要审查，只要付费，任何人都可以参展。这个展览聚集了当时最前卫的画家，如修拉(Seurat)、高更(Gauguin)、塞尚(Cezanne)等。卢梭也是定期参展的成员之一，从1886年到1910年间，除了两届之外，他每年都有作品参展。借由这些机缘，卢梭的画开始在美术界崭露头角，虽然相关的艺评褒贬不一，某些评论甚至揶揄他是闭着双眼用脚画画，但卢梭却开始思考把绘画当作职业，而不再只是单纯的兴趣。

拓展视野的巴黎万国博览会

80年代末，卢梭的绘画题材更加丰富，也许是为了要忘却爱妻因肺结核去世的伤痛，转而全心投注在绘画上。卢梭生来就容易受外界的影响，1889年在巴黎举行的万国博览会正是重要的影响之一。除了新建的埃菲尔铁塔，还

▲ 卢梭与同时代的画家让-莱昂·热罗姆(J-L·Gerome)所作之《头饰羊角的女人》(1853年)。

Musée Carnavelet, Paris/Lavros-Giraudon/The Bridgeman Art Library

▲ 弗朗索瓦·乔夫洛瓦·路所创作的《1889年万国博览会夜间庆典》，画中生动地描绘了影响卢梭的大会盛况。

举办了许许多多展示世界各地文化的展览，不但让他大开眼界，更从中得到丛林风景与墨西哥风情画的灵感。此外，卢梭完成了一部描写庆典的喜剧《1889年万国博览会见闻录》，却始终找不到愿意让演出的剧场。

1893年，为了更专心致力于绘画，卢梭等不到退休的年纪，便辞去了税务员的工作。而养老金非常少，三个月不到一千法郎，只好靠担任音乐家教或表演杂耍来弥补不足。同时，卢梭在镇上的成人教育中心义务教授素描，由此可以接到几张肖像画订单。他还胸怀野心地开办了“语法措辞”、“音乐”、“绘画”等课程的“私人学校”（这些充其量只是在他小小工作室中开设的家教班）。

卢梭与充满才气的年轻诗人、剧作家阿弗列·夏里的友谊，着实让他的绘画更上一层楼。两人大约在1893年相识，夏里对这位年长画家的作品相当赞赏，他们两人都出生在拉瓦尔，夏里的父亲与卢梭是同窗同学。翌年，夏里请卢梭为自己画肖像，并为杂志《利马杰》（L'Ymagier）画插图。他也介绍了如史特林伯格（August Strindberg）、阿波里内尔（Guillaume

Apollinaire）、马拉梅（Stéphane Mallarmé）等前卫作家与卢梭认识。为了回报这位好友的情谊，1897年夏里被轰出住处时，卢梭好心地收留他过夜。

名声高涨交游广泛

艺评家们逐渐认真看待卢梭的绘画，例如路易·罗瓦（Louis Roy）在《法兰西信使》（Mercure de France）杂志发表颇具好评的评论：“卢梭的灵感完全来自自身，在这时代显得异常珍贵，他拥有非常独特的个人风格。”1905年的秋季沙龙，卢梭的作品受到和马蒂斯（Matisse）、塞尚、布拉克（Georges Braque）相同的礼遇，深受各界瞩目。

沉醉在高涨的名声中，卢梭开始在家里定期举办公开的艺术聚会，与当地的商人、邻近的居民或与走在时代尖端的人物们维系着亲密的交流。在聚会上，卢梭表演小提琴，同时有业余音乐家的演奏、吟诗等，只要想表演，便可自由尽兴地演出。

之后，其他艺术家也仿效卢梭举办同样的聚会，其中最著名的是1908年在毕加索工作室特地为卢梭举办的“飨宴”：在缎带与中国灯笼的华丽装饰下，卢梭坐上临时宝座，接受诗人

Artist's Life

- 1844 出生于法国西北部拉瓦尔镇。
- 1855 父亲宣告破产，一家人陷入贫困生活。
- 1864 因偷窃支票与零钱，入狱服刑一个月。
- 1868 免服兵役，找到职员工作。
- 1869 与家具商人之女克蕾曼思·波瓦塔结婚。
- 1871 进入巴黎市税务局，成为关税征收员。
- 1886 第一次公开发表画作，有四件作品参加独立沙龙。
- 1889 参观巴黎万国博览会，获得创作灵感。
- 1893 为了专心画画，提前辞职，以表演杂耍、作音乐家教维持生计。认识阿弗列·夏里。
- 1899 与约瑟芬·努里再婚，妻子在结婚四年后的1903年去世。
- 1904 由于欠钱未还，被画材商人提出上诉。
- 1905 参展秋季沙龙，与马蒂斯、塞尚、布拉克的作品一同展出。
- 1907 卷入法兰西银行欺诈案被捕，最后判处缓刑。
- 1910 脚部受伤，不小心化脓，在医院被误诊为酒精中毒。9月4日去世，葬于公墓。
- 1911 友人们集资，为其竖立墓碑。
- 1947 遗骨迁回出生地拉瓦尔的墓园。

SALON D'AUTOMNE

秋季沙龙

卢梭画作有极其与众不同的特色，一生的创作只有在标榜自由的审核基准、小规模民间展览中才有露面的机会。刚开始只参加独立沙龙展出，晚年参展秋季沙龙的作品则让人印象深刻。1903年秋季沙龙创设，两年后(1905年)以野兽派画家发表的画作而声名大噪。部分艺评家认为渥塞勒(Louis Vauxcelles)所命名的“野兽派”一词的灵感，来自卢梭参展的作品《饥饿的狮子》。

► 《饥饿的狮子》(1905年)

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Henri Rousseau

The Museum of Modern Art, New York

Roger-Viollet

◀ 洗濯船是诗人与画家常聚集的破旧房子，毕加索的工作室也在此。1908年，毕加索在这儿为卢梭举办有名的“飨宴”聚会。

与画家们的赞颂祝辞。当然也有人认为这个聚会是在戏弄卢梭——个性纯朴的卢梭特别容易上这种当——但他在年轻人中间备受欢迎与赞赏则是不可否认的。

事实上，赞美并没有为他带来物质生活上的改善。卢梭虽然卖了不少画作，但价格很低廉，生活上长期饱受贫困之苦。1904年，因为借钱未还而被画材商人弗瓦内（P·Foinet）起诉，三年后又因卷入法兰西银行欺诈案被捕。卢梭被“友人”索法杰欺骗，在银行以假名字开户，再领走索法杰汇来的一笔赃款。幸运的

是卢梭因为从头到尾都无恶意，最后获判缓刑。审判中，律师还举证他所创作的丛林风景画，强调被告的纯朴个性。

卢梭的人生旅程，最后竟是以充满“戏剧性”的方式结束。1910年8月，他不小心割伤了脚，没有在意而放任伤口化脓，最后失去了意识被送进医院，却又被误诊为酒精中毒。9月4日，卢梭咽下最后一口气，死后葬在公墓。翌年，朋友们募集了些钱为他立了墓碑。1947年，卢梭的遗骨被移葬他的出生地拉瓦尔。

▼ 1910年，卢梭因病去世的那一年摄于工作室。

◀ 《睡眠中的吉普赛女郎》（1897年）是卢梭的重要代表作，他曾试图将此画卖给拉瓦尔镇长。根据画家的说法，画中的情景是：吉普赛女郎弹奏曼陀琳浪迹天涯，因为累坏了就把水瓮放在一旁，深深睡去；一头狮子经过，闻嗅女孩的味道，却无意吃她。

Edimedia

不自觉的“前卫画家”

THE RELUCTANT REVOLUTIONARY

在美术史上，卢梭对立体派、德国表现主义、还有超现实主义的画家都有着极大的影响。但事实上，他未曾期待成为前卫画家，只希望当时的画坛能接受他。

卢梭在美术史上是个异端。这位享有盛名的平民画家，绘画完全自学；在日常生活里，经常表现出一个长不大的小孩般的纯真。这些并不影响他受到当时走在时代尖端的前卫艺术家们的注意，他在现代主义发展上，扮演了重要的角色。

就某个角度而言，这样的

结果也是种偶然。在摄影术发明之后，画家们开始对用绘画再现各种自然现象产生疑问，而卢梭刚好在此时出现。画家们逐渐舍弃自文艺复兴之后，西欧美术主轴中的远近透视法与立体感的表现手法，展开关于形状、色彩与象征的崭新尝试。从卢梭的画风中可以看出

“原始主义”，不论他是否有这样的意图，全然成为了其他画家们创作灵感的泉源。

纯朴孕育出的“无条理”

对立体派而言，卢梭最吸引人的地方是对于透视法的运用。卢梭当然知道这项科学理

描绘儿童

除了一般肖像画，卢梭也留下几幅以婴儿与小孩为模特儿的作品。无一例外，每幅画都给人无比莫名的奇妙感，或许这是因为他总是从正面、非常贴近模特儿的角度取景所产生的结果。幼小的身躯看起来异常硕大，脸上的表情总是如成人般沉思着，小孩子的手上多半拿着玩具或娃娃，更造成一种不协调的画面。《抱洋娃娃的小孩》（右，1904 ~ 1905年）正是这样的例证。身躯结实的孩童无言地注视着观者，抱得紧紧的洋娃娃像是在孩童支配下无力反抗的成人。此外，另有非常奇特场景，《岩石上的少年》（1895 ~ 1897年）是一个巨大的孩童端坐在山顶，据悉此画是一位父亲为了纪念夭折的幼子而请卢梭绘制的。

Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA

Philadelphia Museum of Art/The Bridgeman Art Library

丛林风景

以色彩丰富的丛林幻想画闻名的卢梭，在生前始终主张，这些景象都是他在墨西哥从军时真实地所见所闻。但是，事实上卢梭几乎不曾离开过巴黎，其灵感明显是从身边的事物取得。他常常去巴黎的动物园、植物园，在那里构筑他独特的丛林想象世界。更重要的是，卢梭也临摹书本或杂志上的插图，有明显例证说明：1910年绘制的《被美洲豹袭击的黑人》（下），正是完全忠实地遵循摄影集《野生动物》里美洲豹袭击饲养员的照片。

卢梭的丛林风景通常是单一平面，茂密的树林感觉不出到底有多深。最重要的要素是比例巨大的植物，卢梭是把这些常见的花卉或树木放大到异常巨大的程度，造成画面的人或动物像是被困在不可思议的恶梦里的感觉。像《愉快的诙谐者》（左上、1906年）的猴群就是很好的例子。

Kunstmuseum Basle/The Bridgeman Art Library/Peter Willi

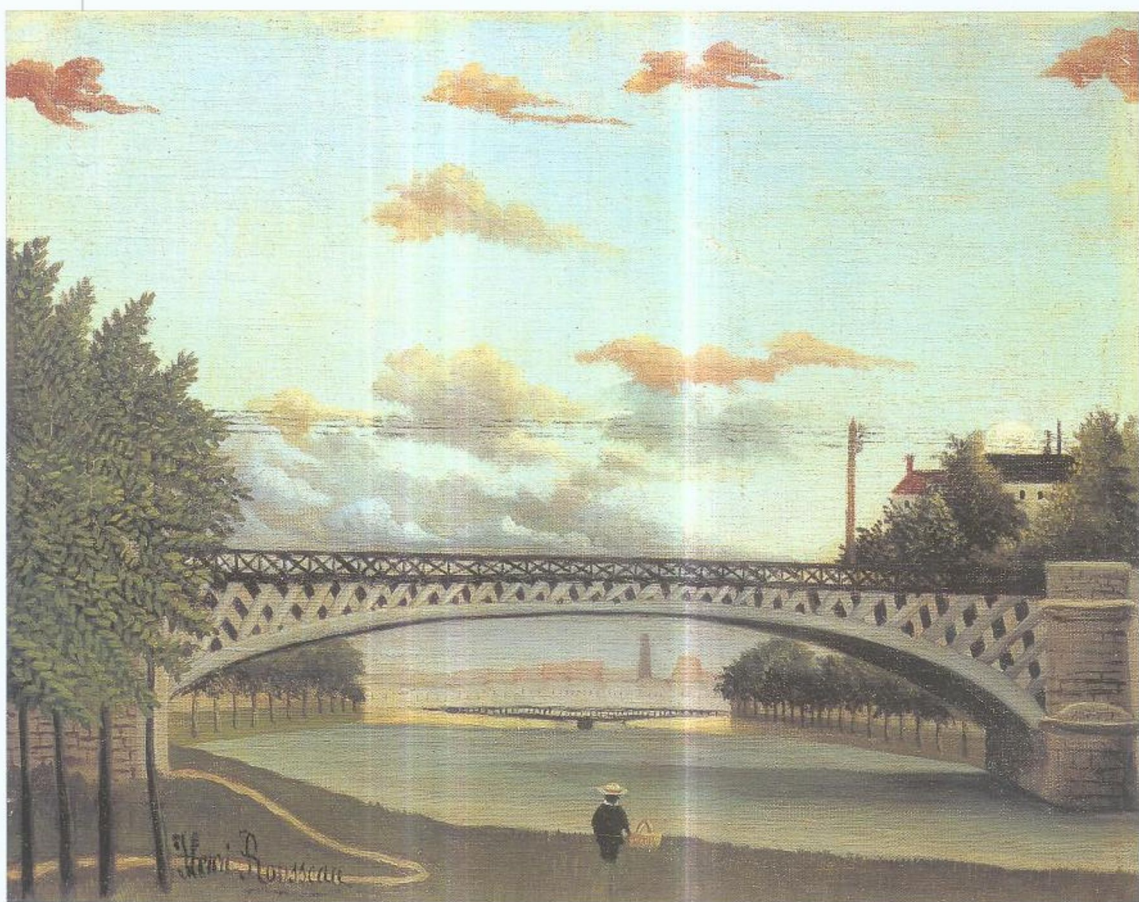

巴黎风景

卢梭虽然以吉普赛人、弄蛇人、老虎等充满异国风情的幻想画闻名，实际上，他也花了很多时间描绘巴黎市内外的风景，《巴黎的凡普门》（右，1909年）即是典型例子。一开始是“星期天画家”的卢梭，定期坐火车前往郊外或塞纳河畔写生。这些风景画几乎都是采用明确的几何构图，自成特色，如《夏蓝登桥》（下），房子及桥都与画面平行，树木被图像化，倾斜的屋顶与弯曲的运河带动远近感。卢梭之所以特别钟情河畔情景，完全是因为运河的线条可以让构图变得简单。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/Peter Willi

Hermitage, St. Petersburg/The Bridgeman Art Library

而经常同时画出物体的正面与侧面，当然，这不是人眼单一视点所看见的面。同样，在描绘丛林时，也通常一片一片地画出叶片的表面，当然，这也是无法从单一视点看得见的。

抽象画家康定斯基(Kandinsky)与德国表现派画家们非常赞赏卢梭的画作，却说不清为什么给他如此之高的评价，因为卢梭的画并非充满感情，也不强调形体的丰富变化。表现派喜欢新鲜、率直的手法，不喜欢传统艺术强调的写实技巧，不论是纯朴的画、儿童画，当然包括卢梭的画，不分类别

地都受到他们的肯定。每年出版宣扬表现主义思想的论文集《青骑士》便曾刊载七幅卢梭的画作。

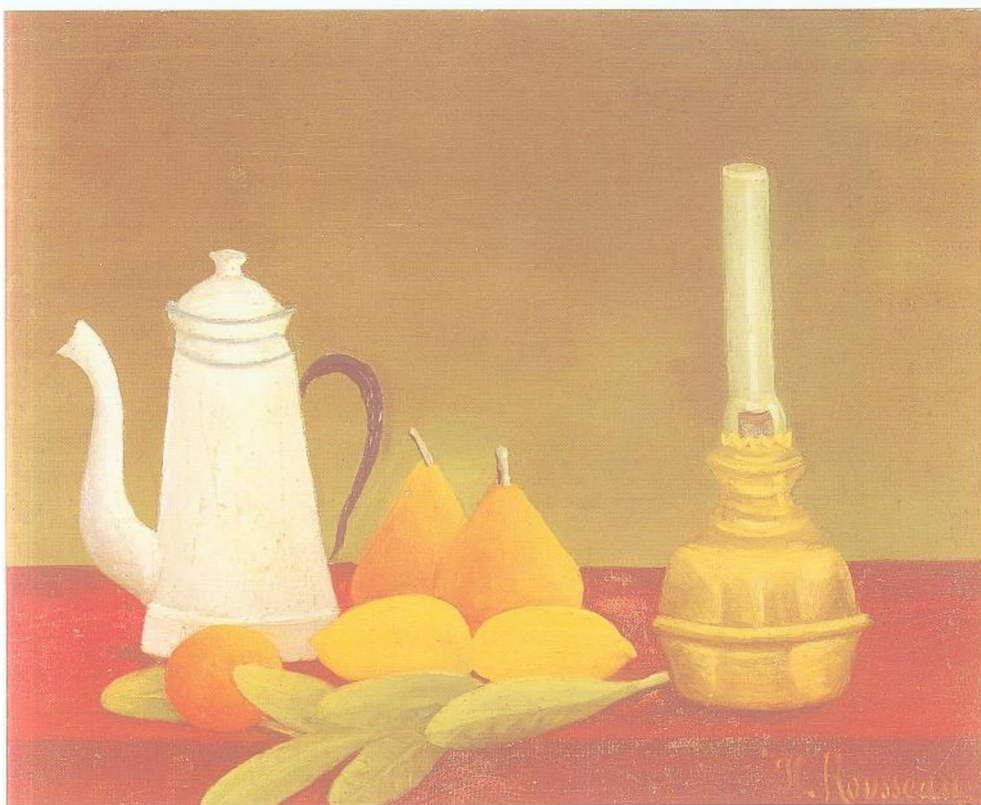
论，虽然手法笨拙，但在许多风景画作里都曾尝试。不过，在面对更小的对象

时，又往往使用不同的方法来表现：如描绘花、花瓶、乐器时，不采用前缩法，

Private Collection/ET Archive

静物

越到晚年，卢梭对静物画如《有梨、柠檬、蜡烛与水壶的法国静物》（右），表现出浓厚的兴趣。可惜现存大部分这类画作，都是单纯把花瓶或花篮放置在不具个性的背景前，《花瓶之花》（下）展现了卢梭这类画作中偏好的各种要素。仔细地描绘一片片花瓣，不是实际写生的结果，而是临摹像阿奈司·德·努必所著《正确的花语》之类的书籍。这是朴素派的典型特征，完全没有使用前缩法的痕迹。例如泰德画廊所藏的《花束》，红花是从俯视的角度被详细描绘，但从花瓶与桌子的角度来看，是不可能看到那样的花的。在几幅作品中，卢梭有可能赋予花朵某种象征性意义。“花语”在当时已广泛流行，如在《阿波里内尔像》之类的肖像作品中，就常见象征性的要素。

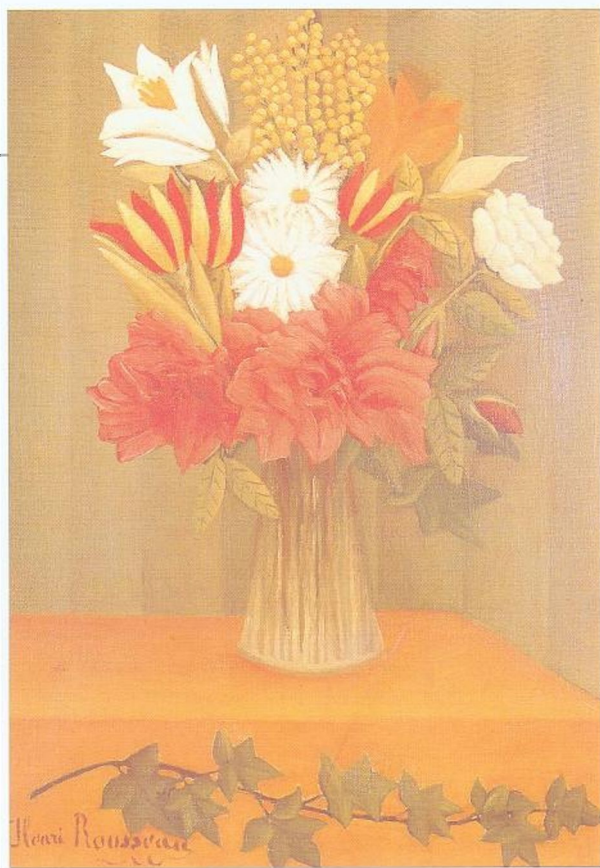
对超现实主义的影响

卢梭对20世纪的超现实主义运动有更大的影响，超现实主义者都认为他的画是无条理又非现实的创造活动之杰作。构成无条理的要素，在卢梭的丛林幻想画中更为显著。例如在《愉快的诙谐者》中，猴群拿着奶瓶和小猴子一起玩耍；《弄蛇女》则是谜样的女性在无人的湖畔表演特技。这两幅作品都达到强烈的视觉效果，但这些主题都不太可能在现实生活中出现，因此充满暧昧不明的氛围。例如《愉快的诙谐者》，猴群们的举动的确非常有趣，但让人闪过的念头却是：到底奶瓶从哪里来？虽然《弄蛇女》画面呈现无比的宁静，女性主角却让人感到不自在，她只有暗沉的形体，几乎看不见真切的模样，却用她

敏锐的双眼直视着观者。

用测量器画出非现实性

卢梭创作的非现实性总呈现在同一画面上，这是用写实方式同时描绘各种不协调的对象所产生的结果，与画家的创作手法有密切关系。卢梭总是尽力把画中每个要素正确地描绘，关于这点，阿波里内尔写道：“卢梭在画我的肖像之前，量了我的鼻、口、耳朵、额头与全身的尺寸，然后将数据依画面的比例缩小，非常正确地把尺寸移到画面上。”同样，卢梭为书或杂志绘制插图，也使

Private Collection/The Bridgeman Art Library

用测量器将物体的轮廓放大或缩小至画布上。

卢梭画中的每个要素虽然都很写实，但因为缩放比例的不同，所以放置

有飞机的风景

卢梭与印象派的共通点，是尝试在作品中导入现代题材。相对于印象派将焦点放在社会的流行事物，如时髦的酒吧、舞厅、咖啡厅上，卢梭则对科学技术的进步较感兴趣。他的画中经常出现像埃菲尔铁塔（当时受到大众的排斥）、电线杆、工厂烟囱、铁桥等现代化的象征，其中最令人印象深刻的，当属1908年所作的一系列描绘空中交通工具的作品。飞机在当时是令人兴奋的发明——莱特兄弟的第一次飞行是1903年——报纸有广泛的报导。卢梭参考杂志的插图作画，因此在他的画中，有些甚至还能被辨认出机种。例如《沙布尔桥景》（上，1908年）中所画的是韦伯·莱特在1907年所制作的机型。莱特在法国创下了新的高度记录的世界第一架飞行船“祖国号”被画了进来。《钓客和双翼飞机》（左，约1908年）也是这系列的作品之一。

Pushkin Museum/The Bridgeman Art Library

Musée de l'Orangerie, Paris/Lauros-Graudon/The Bridgeman Art Library

在同一个画面时，便产生不协调的感觉，因此容易产生像人或动物反而比花还小的结果。这种比例不协调的手法，导致了卢梭大部分作品都带有一种不安定的气氛，若从构图的不统一来看，则可窥探出画家本身对这点并不在乎。例如看看画到一半的《阿波里内尔像》，观者

当能了解，卢梭是逐一处理画面各个要素：在完全画好的背景上，诗人与他的情人还只是轮廓线标出的空白。

大体而言，卢梭用他对光与色彩的敏锐直觉，将所有不协调的部分填满。技法虽然称不上一流，但画面总是以丰富的装饰魅力吸引观者的目光。例如

《睡眠中的吉普赛女郎》，银白色的月光有着纯粹无垢的抒情风情，月光强调出狮子的发须，同时描出后脚轮廓；而吉普赛女郎纤细的衣着与调和的色彩，更是让许多接受专业训练的画家“嫉妒”吧。

有趣的是，卢梭从未想要成为前卫

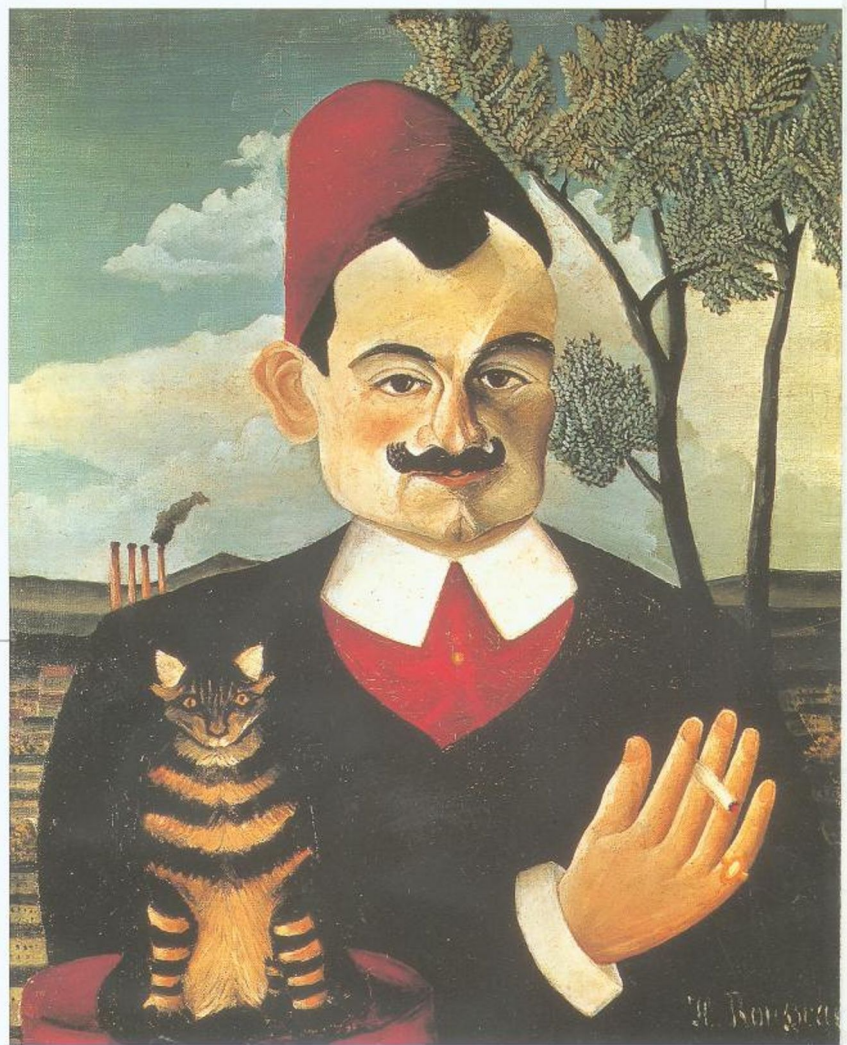
“肖像·风景”

在1908年的审判中，卢梭在法庭上宣布自己发明了名为“肖像·风景”的新绘画领域，当时他脑中浮现的大概是1890年所作的那张《我本人、肖像·风景》的自画像。画中描绘的是站在塞纳河畔的自己，结果大获好评。受到鼓励后，卢梭以相同手法又制作了其它作品，如从1904年开始到翌年所作的集体肖像画《婚礼》（左）。实际上将模特儿摆在强调其性格的背景中，早已不是什么新手法，但卢梭的画面却异常的庞大。卢梭最不擅长的就是画得神似，从这一点来看，也许他是故意要转移大家的注意力，这种手法也表现了卢梭独特的幽默感。如《皮耶·洛迪肖像》（下、约1891年）中，冒险小说家手上的香烟与背景中的烟囱，即产生了有趣的对比。

Musée de l'Orangerie, Paris/Archivio IGDA

或革命性的画家，适得其反，他只求在官方沙龙中获得肯定。卢梭努力尝试逐渐与时代脱节的写实技巧，像描绘巴黎风景时，他仿效的是柯罗（Corot）、巴比松派，而非印象派。同样的，人物画的摹仿对象则是给他建议的画家杰洛姆与克雷曼，但终究没有成功，卢梭才得以发展出属于自己的独特画风与想象力。

Kunsthaus Zurich/Archivio IGDA

奇袭!(热带飓风与虎)

伦敦 国家画廊收藏
National Gallery, London

SURPRISE! (TROPICAL STORM WITH TIGER)

1891年

130 × 162cm