

世界名家素描全集

20

林瑞蕉編審

杜米埃

DAUMIER

1. 飲會中的歌唱者（大眾性的歌謠）

24×26.9cm 蠟筆、鋼筆、墨水、水彩

Sterling and Francine Clark Art Institute,
Williamstown Mass

杜米埃對任何事，不僅是明瞭美好的一面，相反的，對醜陋也抱著關心。無論何事，照理不客氣地剝除虛飾的外表，必然剩餘的祇是醜惡的一面。杜米埃不但曉得而且確信，將虛飾的一層皮剝去，留下的醜陋面才蘊藏著豐富的人性。他一面關注人間醜陋的部分，一面又不斷關注著可愛的庶民的現實生活情形。

2. 肉鋪（賣豬肉的人）

27.2×22cm 蠟筆、鋼筆、淡彩、水彩、不透明水彩 Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, Mass

根據尚·阿得馬爾的推論，1855年巴黎的肉價暴漲，警察制定公訂價格加以抑制，而發生了肉鋪

屠夫的暴動；當時的杜米埃站在報導新聞記者的立場，四處取材，因此對肉鋪的情形，開始有了關心。雪曼也特別談論到1857年放在羅浮宮中的林布蘭作品「被剝皮的牛」，與杜米埃這幅作品的關連性。

3. 正在讀書的人(在維爾·達比萊畫素描的柯洛)

31.5×24.5cm 蠟筆、鋼筆、墨水、淡彩 The Metropolitan Museum of Art, New York

阿得馬爾推斷這幅畫的製作年代是在1854年間。當時杜米埃和柯洛相識，且互繪肖像畫。柯洛的別墅在維爾·達比萊，喜好旅行的柯洛在未開始

另一次旅行之時，就在這兒靜養。另外根據梅遜——杜米埃作品目錄的編者的說法，由於這幅畫出現在古時的記錄或展覽會出的目錄中，記載的是「正在讀書的人」，和其他類似的「讀書」作品比較，認為這是柯洛的肖像畫是值得懷疑的。

5. 唐吉訶德和山糾·潘沙

13.3×19.5cm 蠟筆、水彩 Musée Saint-Denis, Reims

杜米埃是一位重視描線與型態，而不追求華麗色彩的典型素描家。他不但對光線和明暗有極深的關心，而且對由於明暗而產生的重量感或光線所帶來的神秘感情，比別人更加敏感。在本素描上，他稍許使用一點逆光的明暗法，但畫面看起來却很輕鬆舒暢；特別是畫上對唐·吉訶德和瘦馬的描寫方法，孕育著精神上的緊張感，和現代的賈可米提（Giacometti）的雕刻一脈相通。

6. 江湖賣藝人

33×40cm 鋼筆、水彩 Victoria and Albert Museum, London

在這幅素描的畫面上，見到的是夫婦兩口和兩子組成的江湖賣藝一家人；他們像在招呼過路人，但看情形是無人問津。在後面的露天戲劇却有相當多的人圍著觀賞，他們像對這兒漠不關心。必須想個辦法吸引他們過來，丑角的父親和兒子不斷地注視著人羣那邊，母親全然無精打采，一言不發地沉思著，擔心未來。像此，作者懷以同情心，設身處地描寫他人不幸的境遇。

4. 畫家畫室的訪客（畫室中的美術愛好家）（美術評論家）

35×44.3cm 鋼筆、淡彩、水彩、不透明水彩 Museum of Fine Arts, Montreal

由於牆壁上懸掛著許多有匾額的畫，所以此素描可假設畫的是畫家的畫室。但因為畫面中的畫，主題和式樣是各式各樣的，故不如說畫的是畫商的店面較妥當。但因畫右邊的深處，有一個手拿顏料盤的人，所以照原題名較佳。雖然以此畫為中心，其他還畫了好幾幅類似此畫的素描，但杜米埃大概想利用這些題材，來區分鑑賞同一幅畫的人動態的多樣性。

7. 丑角（叫客的丑角）

40.6×36cm 木炭、褐色粉筆、蠟筆

Museum Boymans. van Beuningen, Rotterdam

杜米埃畫這種走江湖賣藝情景的時候，對觀眾比較沒興趣。他有興趣的是表演者的動態，因為他知道賣藝人表演給觀眾觀賞的行為，和他自己做為石版畫家的行為有一脈相通之處。尤其是反省自己向來作為一個諷刺漫畫家，一直逗笑別人，那才是杜米埃繪製本主題的宗旨。因此，由他所描繪的對象，所意味的內涵，更加帶來了深刻的滋味，故我們從畫面上可以感受到的是超過笑的悲哀！

8. 丑角

36.5×25.9cm 蠟筆、水彩 The Metropolitan Museum of Art Now York, Roger Fund

本圖和前幅作品幾乎是處理相同主題的素描。前幅作品的小丑在此是站在椅子上，後面的鼓手比較靠近前面，所以表演場面中的任務，不祇是小丑一人，而是兩人共演。原本前幅作品所顯示的是注重小丑表情的心理分析，以及身段手勢細微的表現；但本素描將描寫重點放在兩人共演所釀造出來的場面氣氛，因此就必然出現光與明暗的新問題。

9. 熱湯
28×40cm 蠟筆、鋼筆、墨水、淡彩 Musée
du Louvre, Paris

本素描是用鉛筆、鋼筆、水彩，很迅速地畫出看似粗製爛造的素描；但若說是最能代言杜米埃本質的作品之一，也不為過。因為粗獷的描寫方式，

正表示他勇往直前朝向所要描繪主題的決心，且又表現他對社會有很深的認識；同時將隱藏的痛快淋漓的寓意，很巧妙地在畫上完成了它的造形。他將民以食為天的事實，在此以很嚴肅的真理姿態提出。

10. 彈吉他的小丑

35×26.5cm 油彩、畫布 Sammlung Oskar Reinhart "Am Römerholz", Winterthur

本圖看似油彩畫，實際是素描，也能說是單色的繪畫 (Drawing)。如果對法國繪畫稍有研究的

人，應該立即會聯想到佛拉哥那 (Fragonard) 的作品。這是理所當然的，因為杜米埃在1869年曾到羅浮宮參觀著名的拉卡斯美術收集品，大概是在此看到了運用佛拉哥那筆觸的作品。一氣呵成描繪的這幅畫，正是從杜米埃本質所噴射出的。

11

12

11. 女人面部的習作

21×17cm 蠟筆、透明紙 Musée du Louvre Paris

杜米埃現存的初期素描已經很少了，本素描是其中之一；假如畫上沒有簽名，來歷又不明，也許要懷疑是出自杜米埃之手。梅遜認為是1830年代的作品，的確總令人覺得與製作政治家們肖像連作，當時的蠟筆使用法有共同點。雖然這是一幅表示純粹研究態度的人物素描，但很敏銳地注意到人物頭髮所反射的光線性質，是不平凡的。

12. 年輕女性的肖像

28.6×22cm 鉛筆、蠟筆、擦筆 Graphische Sammlung Albertina, Wien

本素描和上幅作品一樣是屬於初期為數不多的素描之一；但本圖是以普通肖像畫的型式，帶給人一種平凡無奇的印象。由於畫面所顯示的樸素，一本正經的樣子或由人物穿著的服裝，會讓人覺得和米勒初期的肖像畫雷同，這點十分有趣。且在1834年代的石版畫所使用的簽名和本素描的簽名酷似，故可推定是同一年代的作品。畫面上又有「贈給珍妮特」的獻詞，由此可推定本素描的模特兒即為畫中女性，但她和杜米埃的關係則不明。

15. 三等車廂

20×29.5cm 蠟筆、水彩，利用不透明的顏料加強光 The Walters Art Gallery, Baltimore

這是杜米埃以描寫車廂內部為題材的畫中，貫注全副精神製作的一幅，包括油彩畫，這是他作品中最多的一種，因此，最優秀的作品就集中在「三等車廂」的連作中，尤以被收藏在紐約大都會美術館的油彩畫最著名。每一幅油彩畫和這幅油彩畫之間有不可分割的關係，由此暗示著他以這幅水彩畫為範本，而製作出油彩畫。當然，杜米埃也將他溫暖的眼光注視在三等車廂旅客們的身上！（參照插圖10）

13. 頭等車廂

20.5×30cm 蠟筆、水彩 The Walters Art Gallery, Baltimore

杜米埃當時為了拜訪住在巴比遜（Barbizon）的米勒或盧梭，他從巴黎坐火車去。當時火車速度約時速50公里，故他坐車所花的時間必超過一小時，因此他畫了不少車廂中情景的畫。這些畫大概是以在來回的車上所觀察到的情形做基礎。由畫面上我們可以見到由年齡、性別、職業均異的陌生人，長時間同坐一個席位所交織成的一種不可思議又意思的人間景象！

14. 二等車廂

20.5×30.1cm 蠟筆、水彩 The Walters Art Gallery, Baltimore

看起來杜米埃對頭等車、二等車、三等車廂內部氣氛的迥異特別留意，而且以銳利的眼光批判這三者所呈現出的不同意義。這時他做為一位漫畫家的滑稽已經消失，而將不同等級的車廂偶然所透露出來的旅客社會階級的各種特徵，牢牢的捕捉並加以諷刺。在13圖的頭等車廂畫面上，對上流社會尊貴、潤綽的氣質，蘊製一種溫和的氣氛；但在這二等車廂內，畫面上流露出一種人們板著臉孔，不和悅的氣氛，由此支配整個車廂，令人感到人們的互不信任。

16. 母親與兩個孩子

36×26.5cm 木炭、蠟筆 Whitworth Art Gallery, Manchester University, Manchester

杜米埃畫了許多以「母與子」為主題，由油彩畫為首的水彩畫和木炭素描。杜米埃對他所繪的無論從事何種職業的母與子，都是執拗、認真的畫；由這一點來看，大概是因為喪子之痛及憶念孩子，所以才選此為題材。這些作品的繪畫焦點，就是被收藏在羅浮宮的「洗衣女」；但在此作品中，這種主題傳達的不祇是母與子的關係，且具有勞動與種族之保存人類本質的份量。

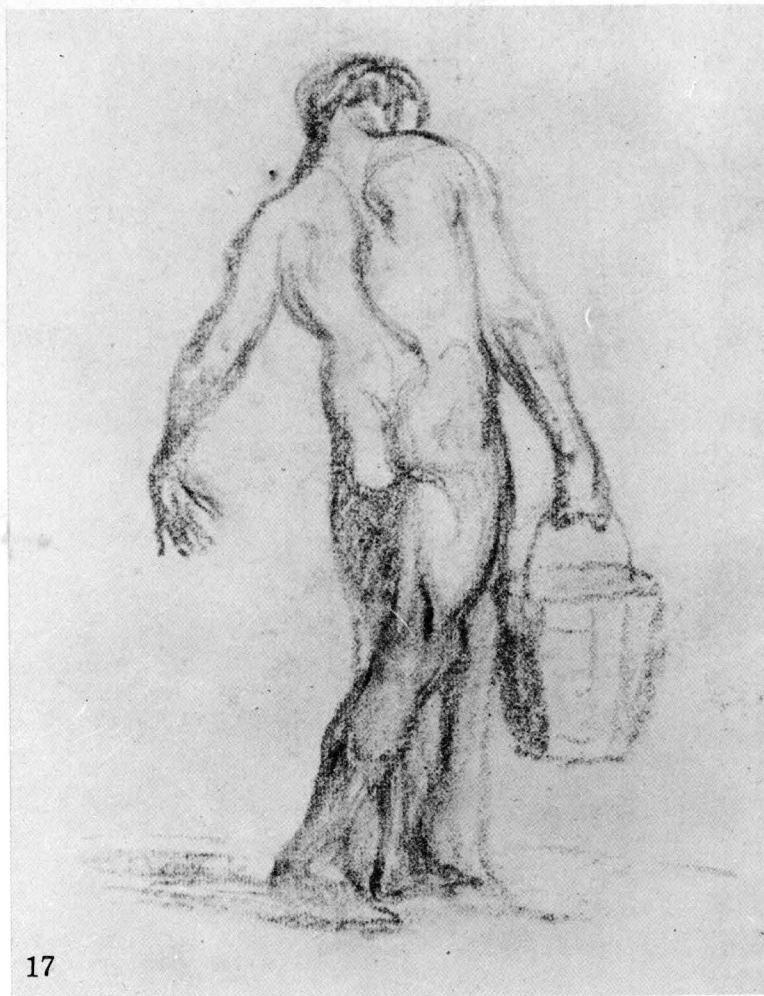

16

17. 提水

27.9×20cm 木炭、淡青色的紙 The British Museum, London

除了別人的訂畫之外，杜米埃憑自我意志畫的任何一種畫，做為他做畫對象的人物，大體上都是屬於下層勞動階級的人。且他將要表現在繪畫中心的是在勞動者日常作業姿態中，被認為隱藏著無心的勞動神聖。這一點米勒也承認，但杜米埃和米勒各佔在不同的角度洞察這件事實。現被收藏在美國柏恩斯 (Burns) 財團有一幅與此素描同名的油彩畫，很顯然地，本素描是這幅作品的習作。

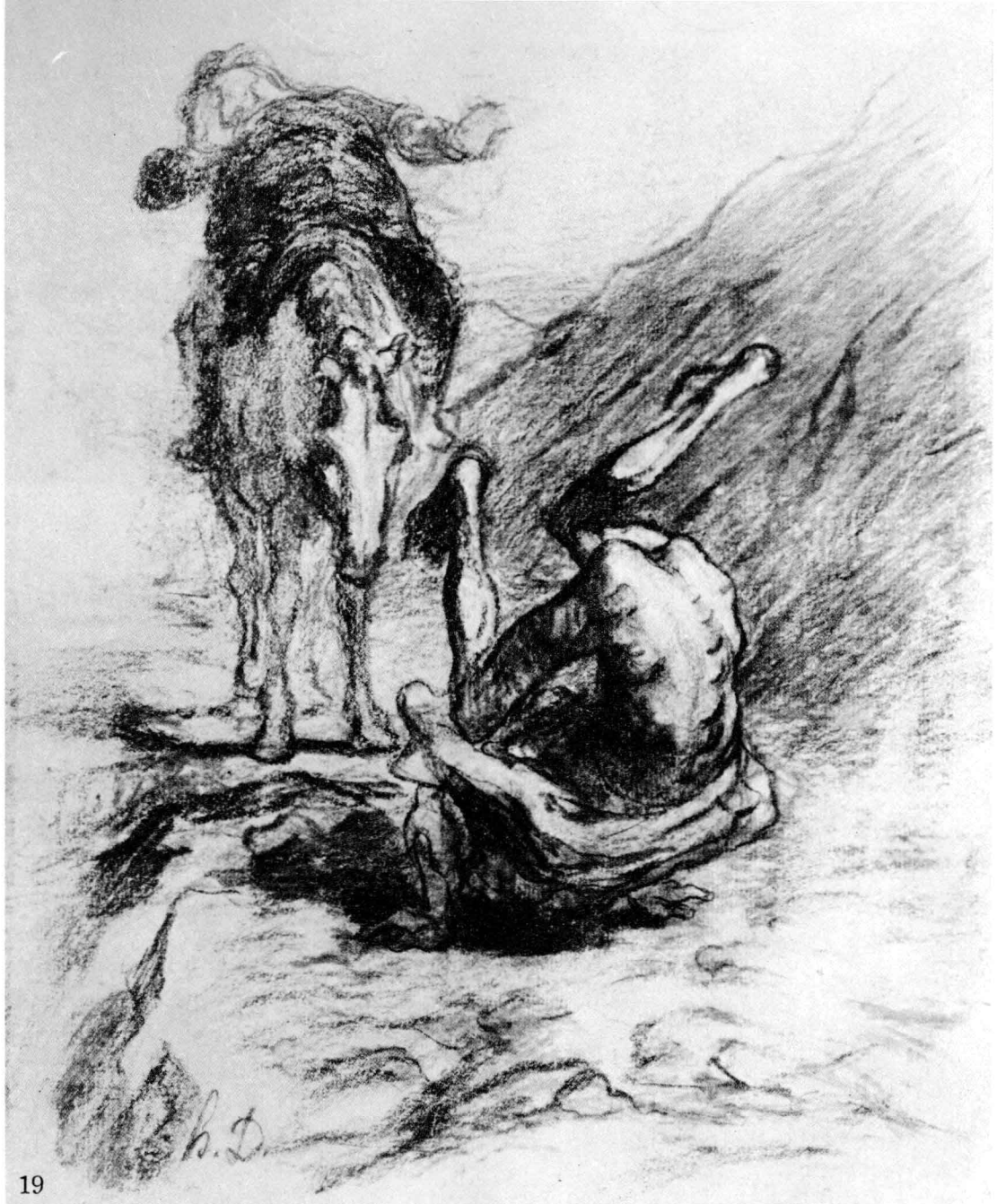
17

18. 行路中的女人們（爲了繪製「移民」的習作）

42.5×30cm 木炭、蠟筆、紅粉筆、鋼筆、墨淡彩 Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, Mass

杜米埃的油彩畫中，有一羣名為「移民」，令人費解的作品。這些作品大約在1848年二月革命之後製作的，因此推測多少與革命有關。一羣男女身携家財、手拉著小孩，在寥落的荒野中，漫無目的、像被人追趕似的走著，杜米埃將這些「移民」像浮雕般地逼真描寫。雖然在「移民」中，有類似素描上女人的事物，但兩者是否有關聯，是很難明瞭的。

19

19. 在山糾、潘沙面前，做翻筋斗表演的唐·吉柯德
34×25cm 木炭 Sammlung Oskar Reinhart "Am Römerholz", Winterthur

本素描主題是從塞萬提斯 (Cervantes) 的小說「唐·吉柯德」的第1部第25章的場面中取材而來的。這是唐·吉柯德為了證明對杜爾絲妮亞公主

的狂戀，祇穿着內衣，就在侍從山糾·潘沙面前做翻筋斗表演的情形。山糾·潘沙平時對主人奇異的行為已很習慣，但現看到主人翻筋斗，也不由得旁視他處。畫面上所見到的唐·吉柯德，是瘦瘦的，憔悴不堪的人體形態；它被很生動的描寫。

20. 山糾·潘沙

8.2×5.9cm 木炭、蠟筆 Staten Museum for Kunset, Copenhagen

本素描所描繪的人物就是陪伴唐·吉柯德遊學練武的山糾·潘沙；他在旅途中，忽然間有了便意，於是想在樹蔭下方便。像以這種極不易畫的題材做為主題，令人感到杜米埃另有特殊意圖。因為這種題材過於寫實，而杜米埃畫的既不滑稽又無戲劇性，相反的將它畫得很嚴肅，故使人產生一種冥想。大概是他極欲在畫上提示這種不能逗笑的現實描述。

20

14

21. 政治家（喝啤酒）

37.2×28.3cm 蠟筆、青色的淡彩 Sammlung Oskar Reinhart "Am Römerholz", Winterthur

眾所周知，法國人嗜飲葡萄酒；但當時上流階級的紳士開始流行喝啤酒的風氣，大概是喝啤酒可以給人們一種象徵地位的印象。杜米埃對那種上

流意識，自然而然產生出對人的態度、姿勢很敏感的反應。杜米埃所畫的這幅素描，將他的反應很逼真的表達出來。本圖係根據以鋼筆和灰色淡彩素描的原作（奧布利舊藏），很忠實地臨摹出來的（參照插圖11）

