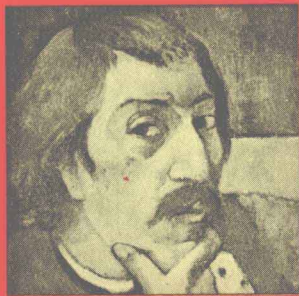
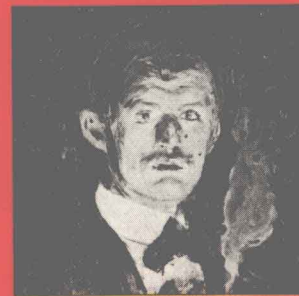
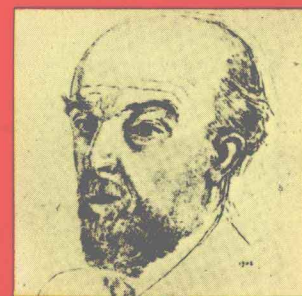
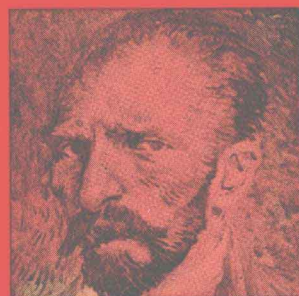
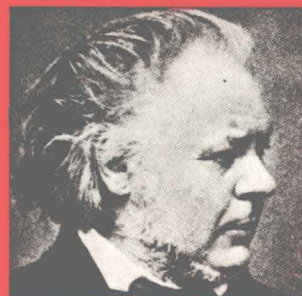

天才之悲劇

TRAGEDY OF ELEVEN GENIUS

著 賴傳鑑
傳評家畫名界世

行印司公書圖獅雄

TRAGEDY OF ELEVEN GENIUS 天才之悲劇

天才之悲劇

發行人・李賢文
著者・賴傳鑑

出版者・雄獅圖書股份有限公司

地址・台北市忠孝東路4段216巷33弄16號

郵撥帳號・台北第一〇一〇三七一二號

電話・七七二六三一—三三

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇〇〇五號

製版者・立全彩色製版公司

印刷者・立辰美術印刷有限公司

地址・哈密街45巷1弄21號

封面設計・蔡靖國

售價・新台幣一二〇元

版權所有・不准翻印

中華民國六十三年元月初版
中華民國七十六年三月九版

天才之悲劇

TRAGEDY OF ELEVEN GENIUS

著 鑑傳賴
傳評家畫名界世

作者簡歷

賴傳鑑 (Lai Ch'uan-Chien)

1926生於臺灣省桃園縣

中學教員

臺陽美術協會、中國畫學會、中國美術協會會員

作品應邀參加歷屆中日美展、全國美展、省展，得獎20多次。

1967假臺北舉行個展

現住桃園縣中壢市光明里白馬莊2號

目錄

I 逆境是琢磨藝術的最佳環境

談林布蘭特 (Rembrandt 1606~1669) 及其藝術……………6

II 天才的藝術價值在於為後人鋪路

從作品看杜米埃 (Daumier 1808~1879) 的成就……………26

III 孤寂的心靈冷眼看婆娑

從印象派談特嘉 (Degas 1834~1917) 孤獨的生涯……………42

IV 藝術的神髓在於「所感的現實」

魯東 (Redon 1840~1916) 的秩序與理性的幻想……………66

V 天才是悲劇人物

從「月亮與六便士」談高更 (Gauguin 1848~1903)……………89

VI	瘋狂的熱情造成奇蹟	
	從「生之慾」談梵谷 (Van Gogh 1853~1890) 的故事.....	97
VII	羅特列克 (Lautrec 1864~1901)	
	是蒙馬特的 PLAY BOY 嗎.....	122
VIII	生之不安與愛之憂鬱	
	從表現派談孟克 (Munch 1863~1944) 的世界	141
IX	創作是宿命是解脫	
	談「受詛咒的畫家」尤特里羅 (Utrillo 1883~1955)	150
X	創作是生命的自我燃燒	
	從巴黎派談莫迪里亞尼 (Modigliani 1884~1920)	176
XI	流淚撒種的必歡呼收割	
	談史丁 (Soutine 1894~1943) 的生平與藝術	198
	後記	212

逆是磨術最環境琢藝的佳境

談林布蘭特及其藝術

提起「聖光畫家」林布蘭特的名字，讀者大概不會覺得陌生。林布蘭特是十七世紀荷蘭的畫家。在十七世紀，文藝復興發祥地義大利已失去了它的光輝，而代之以西班牙與北歐——荷蘭與法蘭德爾（今之比利時）地方變成美術活動的中心。在美術史上，十七世紀的美術，常被統稱為巴洛克（Barocco）美術。當時的歐洲，由於宗教的改革，以及十六世紀末（一五八一）法蘭德爾獨立成立了新的荷蘭國，於是在這些地方政治經濟的新機運，現出空前的隆盛，許多天才畫家輩出，即：法蘭德爾的魯本斯（Rubens 1577—1640），西班牙的維拉士蓋茲（Velazquez 1599—1660），葛雷科（El Greco 1541—1614），荷蘭的林布蘭特。然而，如以巴洛克的特質而言，荷蘭林布蘭特的阿姆斯特丹的美術傾向與法蘭德爾魯本斯的安特衛普的作風，在意識上是處於對峙的，也可以說新教國家之荷蘭、英國等，在意識上都在反對着巴洛克藝術。在地理上，處在北方的荷蘭，一向有很鞏固的自然主義的傳統，因此，自然主義在新教國荷蘭，有了最高的發展，成為十七世紀自然主義之主派。

。它不但在藝術上呈現了現實的市民階段的社會，也將藝術的慾求注入現實的主題，所以荷蘭的「世俗畫」比其他國家更有深刻的內涵與嚴肅的真摯，且在十六世紀以前被認為唯一的題材的，在宗教畫下所包括的繪畫，也從此脫離了宗教畫的範疇，擺脫了宗教題材的羈絆，畫目也分為風俗畫，肖像畫，風景畫，靜物畫等，近代所慣用的分類也則由這時代開始獨立。

在十六世紀末，羅馬畫家加拉瓦喬（Caravaggio 1563—1609）說：「從創作優美的繪畫的立場而言，描繪人與描繪花卉並無兩樣」——在今天聽來好像極平常的話，在當時却是令人震驚而被認為是不遜的言辭。事實上在十六世紀以前的畫家，他們的創作都是以描繪神、上帝，或神話的故事為繪畫的本質與任務，而畫家也一直固守其主題與形式。這種隸屬於宗教的繪畫，至十六世紀末，由於宗教改革以及勃興的資本主義，使十七世紀變成繪畫史上的改革與前進的世紀。

巴洛克藝術的特色是誇張、華麗、雅緻、精細，是貴族的，但缺乏深度的內涵。而北方的荷蘭的作風

却是平民的、寫實的，它的特色是莊嚴與樸實。林布蘭特生在荷蘭，受自然主義的洗禮，所以有強烈而忠實的，把握人性的意識也是極自然的。西洋美術至十七世紀以後，像佛梅爾(Jan Vermeer 1632—1675)等畫家，已逐漸把光的問題有了新的提示，他們將光線以寫實而至強調的手法，把光的性質揣摩出來。而林布蘭特就一生對光的執着，畢生致力於光的描寫，是一位給光賦予生命的成就最卓越的畫家。

林布蘭特(Rembrandt, H. Van, R) 一六〇六年七月十五日出生於萊登的一個經營磨坊的家庭，母親係中等人家之女，家庭生活相當富裕。萊登市是大學城，是個學術之地，由於林布蘭特資質聰明，雙親希望他將來能在社會上出人頭地光耀門楣，所以一六二〇年送他到萊登大學攻讀政治法律。但林布蘭特對法律却無多大的興趣，一學期讀完，他的成績並不理想，雖然他靈敏、勤奮，但他的時間和精力却都花

在繪畫上。從小，他就喜歡母親身邊的聖經的插圖，他用在校的筆記簿塗滿了各種各樣的素描，後來也畫了許多莊重、慈愛、肅靜的母親的肖像。

他的父母本不贊成他作畫家，但他們忠厚明理，他們了解兒子有藝術的天賦且興趣在於繪畫之後，兒子雖然不符合他們的期望，也不勉強他，讓他離開剛讀不久的學校，入史威寧布爾夫門下學畫。經過三年，他不但學到了繪畫的技法，進步也非常迅速。一六二三年，他的父親送他到阿姆斯特丹(Amsterdam)名畫家彼得·拉斯特曼(Pieter Lastman)處深造。拉斯特曼看林布蘭特的繪畫，告訴他父母說林布蘭特很有希望成爲一個偉大的肖像畫家之後，他們才放心允許兒子按照自己的志願去求發展。然而，拉斯特曼與其他當時的荷蘭畫家一樣，都在致力仿效義大利畫風，所以林布蘭特也從當時流行的加拉瓦喬的明暗對比極強的義大利畫風出發。但敬愛母親的他，不願久離母親的身邊，在拉斯特曼的畫室只學習了六個月，一九二四年便又返回萊登城。在拉斯特曼的畫室六個月，唯一可安慰的是，他有機會欣賞到拉斯特曼從義大利帶回的許多模仿名作的作品，以及往來的許多文人。尤其義大利的作風對不曾留學義大利的林布蘭特而言，在創作上，的確有了不少的啓示，使他受益不淺。

一六二六年回到萊登之後，他和友人揚·李本斯開闢了一間畫室，充滿着野心與活力向着自己個性的趨勢去求發展，從此他以身邊的人物做模特兒，畫了許多父母的肖像以及自畫像。他的自畫像及肖像都有各式各樣的姿態，自畫像也有微笑的，凝思的各種表情。他如此不厭其煩地畫親近的人物以及自畫像，其目的不外乎反覆地去觀察，研究如何從人的表情去刻

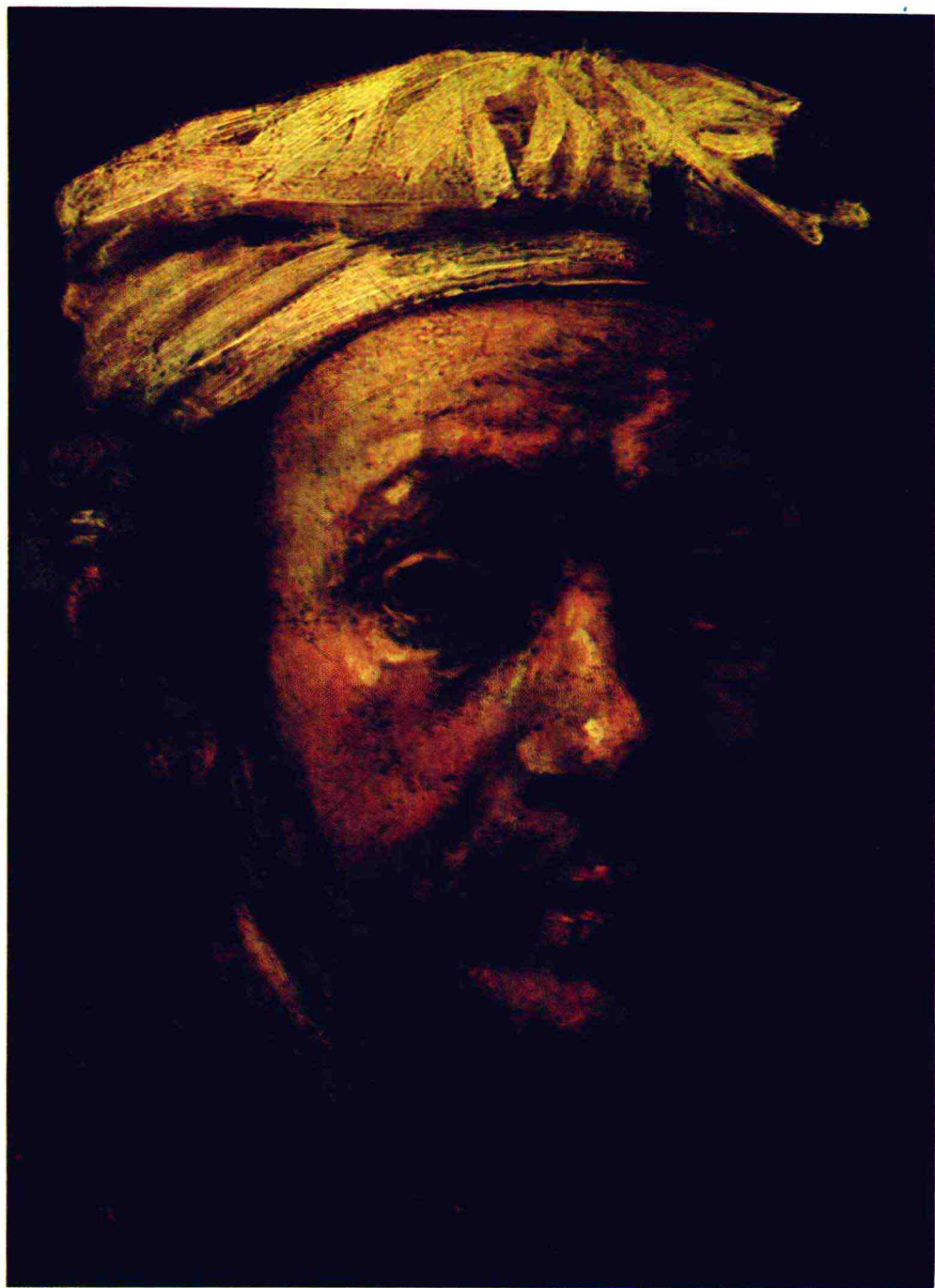
畫人的內心的心靈。當時在荷蘭肖像畫非常流行，富賈名流都以請名畫家替他們畫肖像為榮，但因林布蘭特有強烈的藝術家性格，他對萊登城裏的所謂紳士名人，這些自負不凡高人一等，有濃厚的階級意識的人們却不太喜歡，而他對平民，低階級的人們却表示親切，因為他喜歡他們的真直，誠樸，真情，他所注意的，熱愛的，也是貧困的荷蘭；平民的，非貴族的荷蘭。這是他真正要追求的題材。所以，在肖像方面，他寧願刻畫醜老的老人。因為從老人臉上的皺紋，他可以刻畫出對象一生的辛酸的感受與人性真相的把握。

自一六二六年回到萊登至三一年，他連畫家們所嚮往的義大利旅行也割愛，分秒必爭地潛心於創作，而從這種精進中所作的「杜爾普教授的解剖課」的一學成名為機緣，一六三二年移居到荷蘭最大的城市，也是世界貿易的中心地阿姆斯特丹。在萊登時，為了開拓事業的前途，林布蘭特就時常到阿姆斯特丹。在阿姆斯特丹有一位交遊廣闊的，名叫亨特里克·凡·尤倫堡的畫商，建議林布蘭特搬到他那精緻的住所裏開辦畫室，林布蘭特認為機會難得，便一口答應了。使林布蘭特在阿姆斯特丹一鳴驚人，蜚聲藝壇的這幅膾炙人口的「杜爾普教授的解剖課」是，曾在首都當過四任市長的著名的解剖學教授杜爾普（Tulp）為紀念他的勤勞的研究工作留作永久紀念，而請林布蘭特為他正在解剖的實際情形，及周圍的醫師們注意聽講的神情繪製一張外科醫師學會的團體畫像。這幅著名的名畫，畫七個全神貫注的醫師繞圍着執刀解剖屍體的杜爾普教授，在半月半暗的室內，照明集中在死屍上面，反映到每一個畫中人物的臉上，氣氛緊張，使畫中人物神態活現，栩栩如生。從這幅傑作，已顯示了他把握光芒有獨特的手法，將成為卓絕的「光的

畫家」。雖然他對空間，尤其暗部的深奧的空間的追求還不够徹底，然而它已巧妙地強調了光的效果。由於這幅畫的成功轟動了全城，使林布蘭特一躍而成為受人矚目的肖像畫家。在肖像畫方面，荷蘭有很悠久的傳統，尤其「集體肖像畫」的形式是荷蘭繪畫中一項特殊又出色的，荷蘭獨創的畫題。所以在荷蘭，請畫家作集體肖像的風氣一向很盛，尤以在十七世紀最為風行。而林布蘭特在這一方面有了最高的成就。所謂「集體肖像畫」就是等於現在的團體的紀念照，這樣的繪畫在荷蘭屢見不鮮，通常只是畫上一排人像罷了。但林布蘭特的筆意新穎，他不但認為它是集個人的肖像的大成且須畫出他們的公會的特殊氣氛。因此他不但在構圖上打破了過去人物並列的呆板的構圖成規，採用了三角形構圖，也在「解剖學課程」這幅畫，反映了普通人都會感覺到的科學精神。因這幅畫的轟動，許多當地的富商名流，紛紛來請他畫肖像，使他眨眼之間成了荷蘭最受歡迎的畫家，藝術事業青雲直上。

一六三一年在萊登時，請他畫像的只有一個人，而來到阿姆斯特丹的第一年他竟畫了十六幅。名聲蒸蒸日上，他也一再提高價格，最後，一幅畫像索價五百盾，在當時這是很可觀的數目。他的聲名越高，求畫的人越多，學畫的人也都爭着投拜門下。而他也向學生收取前所未聞的高昂學費，每人每年一百盾。

林布蘭特遷居到阿姆斯特丹的畫商尤倫堡的家之後，不但帶給他藝術事業上的好運，也讓他獲得了如花美眷。這個少女就是莎絲姬亞·凡·尤倫堡（Saskia Van Uylenburgh）。莎絲姬亞是畫商尤倫堡的年輕富有的堂妹，是出身上流家庭的孤女，因訪親而和林布蘭特認識。林布蘭特被這位雙十年華的女

林布蘭特 自画像

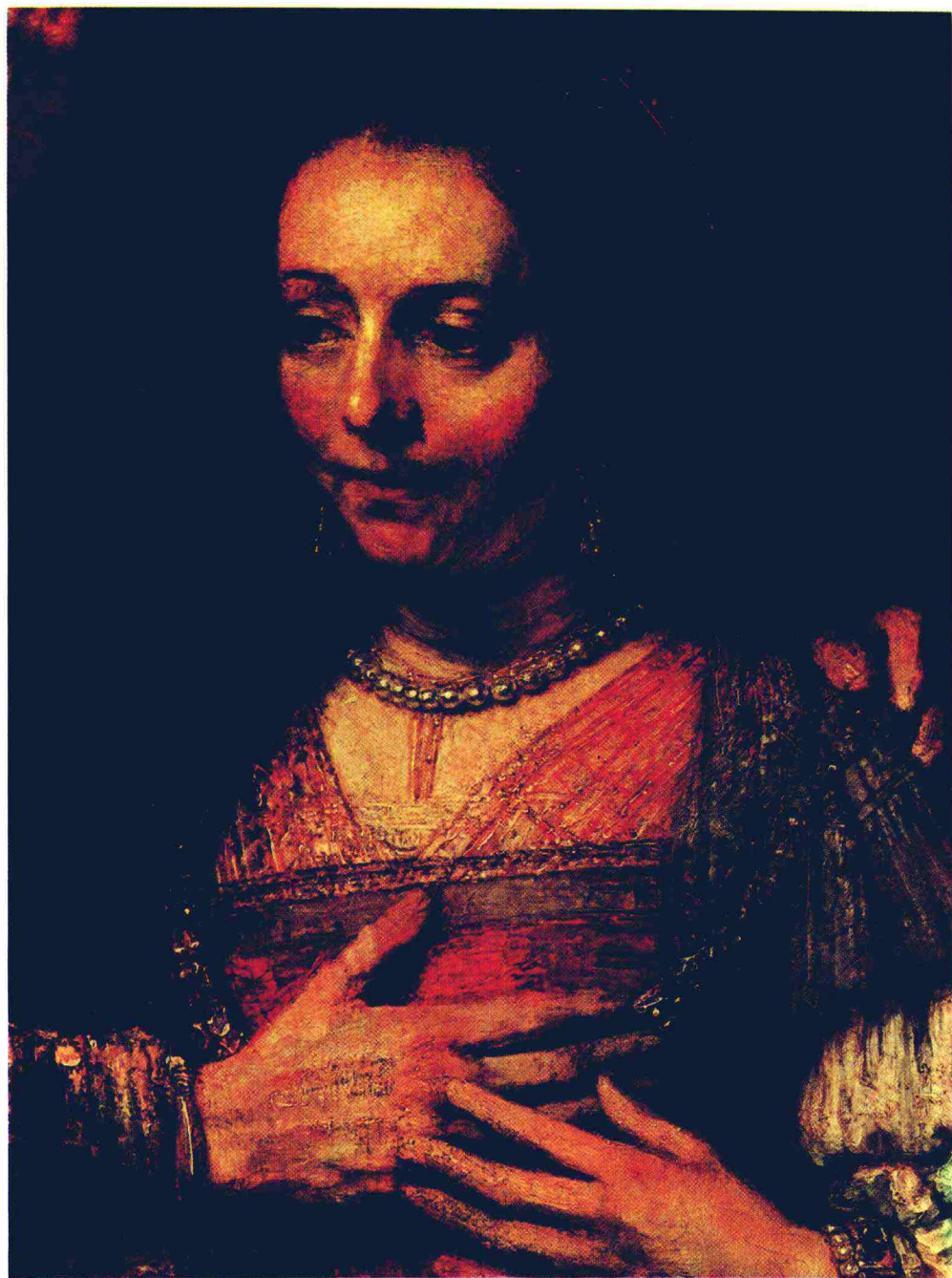
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

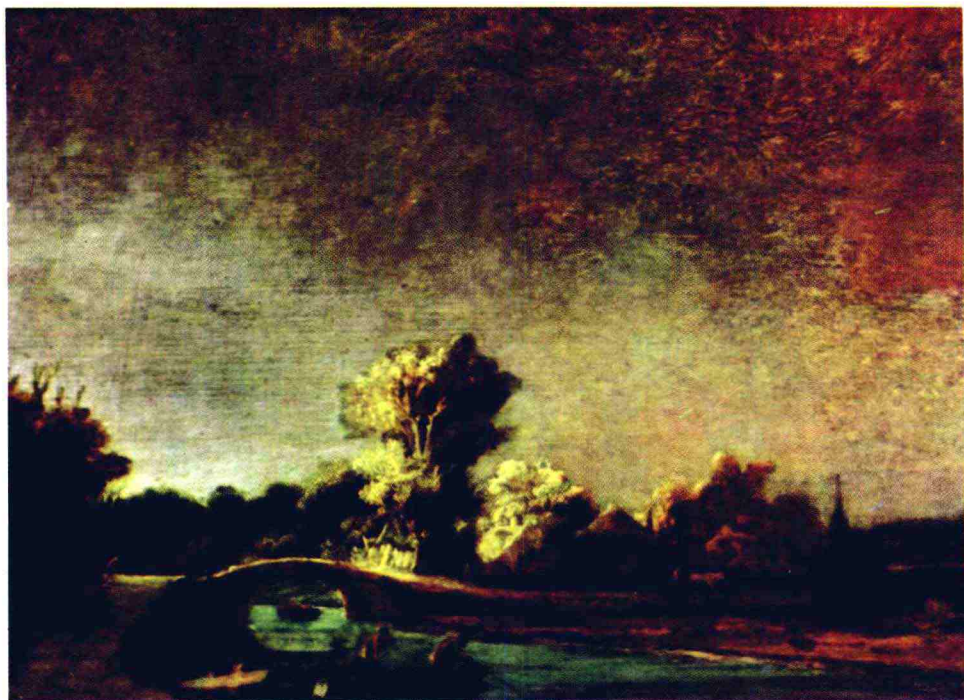
林布蘭特 兩黑人 油畫 1661 77.5×63.5cm

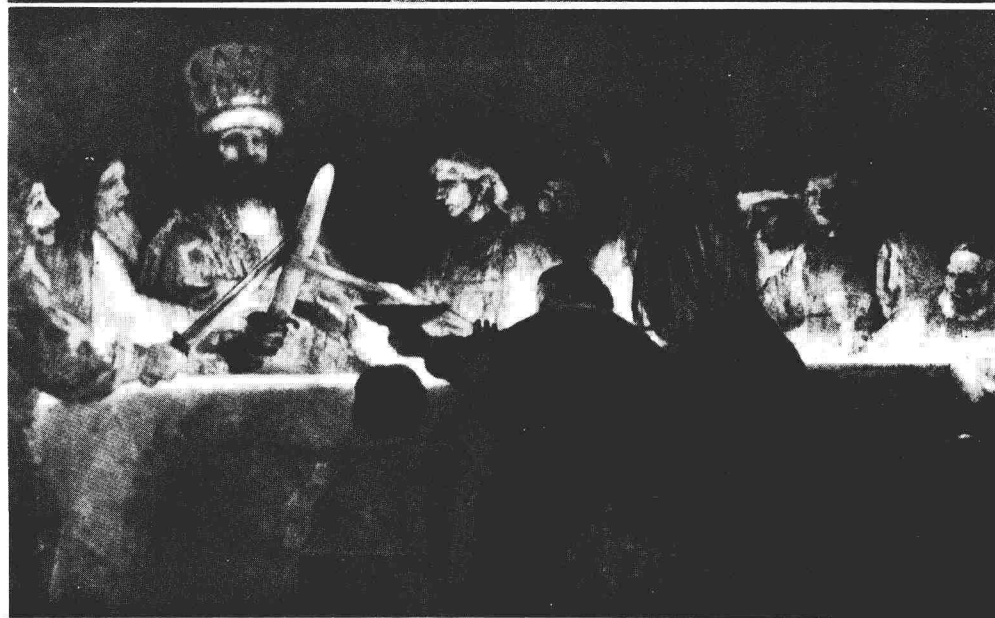

林布蘭特 天使 油畫(板) 1637年 68×52cm 巴黎羅浮美術館藏

- ▲ 林布蘭特 猶太人的新娘(部分) 油畫 1668 119.5×166.5cm
阿姆斯特丹國立美術館藏
- ◀ 林布蘭特 黃昏(上) 杜爾普教授的解剖課(下)油畫

上・林布蘭特 地方官
下・林布蘭特 巴達維亞人的誓約 1662 198×313.5cm 斯德哥爾摩美術館藏

林布蘭特 母親畫像 油畫(板) 1636 81×62cm 維也納美術史美術館藏