

印象——畢沙羅

英國牛津大學美術館珍藏展

時藝多媒體提供資料／本刊整理編輯

展覽期間：二〇〇八年五月三十日—八月十七日
展覽地點：國立故宮博物院圖書文獻大樓

國立故宮博物院於二〇〇八年五月三十日起舉辦「印象——畢沙羅：英國牛津大學美術館珍藏展」(Camille Pissarro: Family and Friends, Masterworks from the Ashmolean Museum, Oxford.)，雖然國人對畢沙羅不是那麼熟悉，但他卻是一位足以與米勒、莫內並駕齊驅的印象派畫家。展出的九十件作品來自牛津大學博物館 (Ashmolean Museum)，這是被公認為世界第一座大學博物館，也是英國最古老的藝術、考古學和博物館的公共博物館。一六七五年，阿什莫爾 (Elias Ashmole, 1617-1692) 將其收藏珍品捐贈給牛津大學，建館貯藏，一六八三年對外開放，發展至今已成為專門收藏歐洲及東方藝術品和古文物的博物館。繼二〇〇七年本院與大英博物館合作舉辦轟動全臺的「世界文明瑰寶展」後，再度與英國重量級博物館合作，二十四位印象派大師們的作品，隨著畢沙羅首次渡海來臺，這是本院推出的夏日大展，值得大家期待。

畢沙羅：印象派之父

所有印象派畫家裡，卡密爾·畢沙羅 (Camille Pissarro, 1830-1903) 可能是最恆久一貫的人。對他的朋友塞尚 (Paul Cézanne, 1839-1906) 而言，「那個謙虛而巨大的畢沙羅」是印象主義的源頭，也是其最忠實的代表人。對許多人而言，他平和地打量法國的田野與溪流，幻化為一幅幅田園風景畫，迄今仍具體呈現

了印象主義的精髓。二〇〇三年起，畢沙羅在美國與世界藝壇掀起討論與巡迴世界展出風潮，因為這位畫家是引領塞尚、高更 (Paul Gauguin, 1848-1903)、秀拉 (George Seurat, 1859-1891) 進入印象派展覽的伯樂，更是最早嚐試以分色作畫的印象派畫家之一，也是唯一完整參與八次印象派畫展的藝術家。

畢沙羅是印象派繪畫發

展中舉足輕重之人，影響力僅次於莫內 (Claude Monet, 1840-1926)。他以描繪田園風光與街景聞名於世，風景畫不刻意強調構圖巧妙，透過自然、單純的筆觸保留景物恆久長存的質樸風貌；在用色上表達鮮活的形式，捕捉刹那而過的靈感。在他晚年，曾以經過分色主義的實驗，嚐試以點描作畫四年之後，發展出一種新的畫法，也就是由頓挫的筆觸

及細密的斜線佈滿全畫，讓畫面有陽光閃動的感覺，稠密、繽紛，更進一步掌握到光影表現與繪畫靈魂的結合。

畢沙羅的作品柔和，結構較為散漫而富有詩意，筆觸細緻而厚實，畫作中的形體表現具有體積感。與其它印象派畫家不同的地方是，他不沉迷於雲光倒影、水霧迷離的表現，而是把對生活的深刻信念，與法國傳統的鄉村文化融入畫作中，專心致力於描繪土地與鄉村，充份表現出對自然界親切而深厚的情感。畢沙羅一生創作數量龐大，在面對生命最艱難的時刻，依然堅持「畫你所觀察和感覺到的，要豪邁果決的面對，不要失掉你感覺到的第一個印象。」

引領塞尚、高更、秀拉 進入印象派展覽

畢沙羅的個性誠摯善良，充滿包容力，因此能凝聚印象派各個性情迥異的畫家，也是年輕後進的良師益友。例如，當秀拉·喬治與保羅·希涅克（Paul Signac, 1863-1935），得到了畢沙羅的支持，發展出

點描畫法，且在其他印象派主要畫家的反對聲中，參加最後一屆印象派展覽；一向不好相處的高更在棄商從畫前，曾是畢沙羅的學生、顧客及經紀人，畢沙羅教導高更繪畫，並促成其參與一八七九年第四屆印象派展覽。高更晚年自己也承認，畢沙羅激發了他的藝術野心。與畢沙羅最親近的是塞尚，一八七二—一八七七年塞尚常到畢沙羅家，與他一起作畫。在塞尚一九〇六年展覽的圖錄中，介紹自己為「保羅·塞尚，畢沙羅的學生」。

畢沙羅晚年苦於眼疾，更因此放棄了始終堅持的戶外作畫方式。由於無法外出，他創作了一系列從窗戶向外描繪的巴黎街景，可說是最後的寶藏。一九〇三年十一月，他在巴黎逝世，給人們留下的印象是：「他是一個具有偉大心靈的人，這個人對生活充滿熱情與愛戀。」

展覽介紹

畢沙羅是印象主義畫家中最年長的一位，他參與了八次的印象派畫展，貫穿巴比松

畫派（Barbizon school）到印象派，當時的幾位大師莫內、米勒、柯洛（Jean-Baptiste-Camille Corot, 1796-1875）、秀拉、高更、梵谷（Vincent van Gogh, 1853-1890）……等都曾與其密切往來，他們經常一起工作互增瞭解，把畫架放在同一景象前，彼此鼓舞。對後輩的作畫方式有過相當的影響，也因為他智慧、平衡、溫暖的個性，讓他備受尊重，得到「印象派畫家的師長」之稱呼。他在風景上完成了從柯洛的巴比松畫派到印象主義的轉變，即使是容易被遺忘的一景，也可以在光和影的交織中透露出及其迷人的地方。此外，受到畢沙羅的影響，其長子路西安（Lucien Pissarro, 1863-1944）克紹箕裘，也成為印象派畫家。畢沙羅曾寫信訓勉他：「印象主義者有真正的位置，他們為一個以感覺為基礎的健康藝術而奮鬥，那是一個誠實的立場。」

這次特展目的在呈現兩大構面：一是畢沙羅從巴比松畫派崛起進入印象派之風格演變，以及與當時代藝壇之影

圖一 森林裡的小溪，蒙菲赫美（Montfermeuil, the Brook in the Wood） 尚一巴蒂斯特—卡密爾·柯洛（Jean-Baptiste-Camille Corot, 1796-1875）
約1867 油彩、畫布 58×49公分

響；二是畢沙羅藝術成就與他的藝術家族；以「風景·畢沙羅」、「農村·畢沙羅」、「家人·畢沙羅」三大主題，再延伸為六大展區：影響畢沙羅的先驅風景藝術家（圖一、圖二、圖三）、畢沙羅的印象派時期（圖四、圖五、圖六、圖七）、農村生活繪畫先驅藝術家（圖八、圖九、圖十）、畢沙羅的農村生活繪畫（圖十一、圖十二）、畢沙羅的家人畫像（圖十三、圖十四、圖十五）、畢沙羅家族藝術家（圖十六、圖十七、圖十八）等呈現畢沙羅一生中多樣的創作風格與同時期印象派畫作的特色。

印象主義中的藝術家們與其說是在觀察自然，還不如說是發現自然，讓大自然中的特殊魅力得到燦爛的顯現。畢沙羅是最有創新意識的藝術家，他總是尋求新的表現手法，很早就嘗試使用純色繪畫，也一度用過點描法。畢沙羅是一位謙遜而傑出的引導者，不僅是一位著名的印象主義畫家，也是所有印象派畫家的師長。

圖二 村莊教堂風景畫 (Landscape with a Village Church) 艾杜瓦·馬內 (Édouard Manet, 1832-1883)
約1870s 油彩、畫布 30×44公分

圖三 樹木風景畫 (Landscape with Trees) 皮耶一奧古斯特·雷諾瓦 (Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919)
約1891-1900 油彩、畫布 27.5×31.5公分

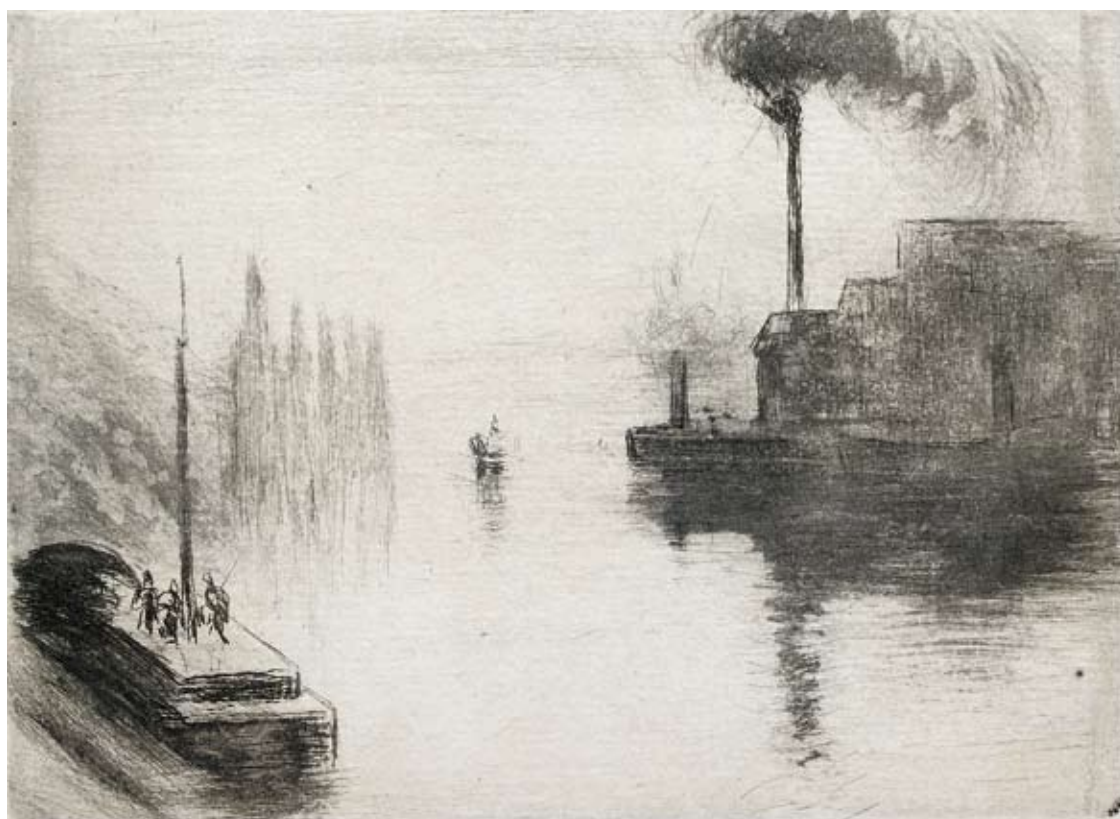
圖四 粉牡丹 (Bouquet of pink Peonies)
卡密爾·畢沙羅 (Camille Pissarro, 1830-1903)
1873 油彩、畫布 73×60公分

圖五 厄哈格尼，我窗外的景緻
(View from my Window, Éragny-sur-Epte)
卡密爾·畢沙羅 (1830-1903)
1888 油彩、畫布 65×81公分

圖六 雨天的杜樂麗花園 (The Tuileries Gardens, Rainy Weather) 卡密爾·畢沙羅 (1830-1903) 1899 油彩、畫布 65×92公分

圖七 拉夸島，盧昂 (L'île Lacroix, à Rouen) 卡密爾·畢沙羅 (1830-1903) 1883 蝕刻版 11.3×15.5公分

圖八 召回羊群 (Recalling the Flock) 尚一法蘭斯瓦·米勒 (Jean-François Millet, 1814-1875) 約1865-1870 油彩、畫板 11.5×15.5公分

圖九 牧羊女讓羊群飲水 (Shepherdess watering her Flocks) 查理一愛彌爾·賈克 (Charles-Émile Jacque, 1813-1894) 約1850 油彩、畫布 25×38公分

圖十 採石少年 (Young Boy, holding a Basket of Stones, seen from behind)
居斯塔夫·庫爾貝 (Gustave Courbet, 1819-1877)
約1865 黑蠟筆、稀疏的灰白色布紋紙 (覆蓋在稀疏且嚴重褪色的布紋紙上)
29.5×21.1公分

圖十一 搭豌豆棚架的農婦們 (Rameuses de pois)
卡密爾·畢沙羅 (1830-1903)
1890 黑粉筆、不透明水彩、粗的褐色紙
40.7×64.1公分

圖十三 卡密爾·畢沙羅自畫像 (Camille Pissarro, par lui-même) 卡密爾·畢沙羅 (1830-1903) 1890 蝕刻版、鋅版 18.8×17.8公分

圖十四 手握扇子的珍娜 (Jeanne holding a Fan)
卡密爾·畢沙羅 (1830-1903)
1873 油彩、畫布 56×46.5公分

圖十二 正在清理手推車的婦女 (Femme vidant une brouette)
卡密爾·畢沙羅 (1830-1903)
1880 蝕刻版 32×23公分

圖十五 在窗邊縫紉的畢沙羅夫人
(Mme Pissarro sewing beside a Window)
卡密爾·畢沙羅 (1830-1903)
1878 油彩、畫布 54×45公分

圖十六 厄哈格尼教堂 (Éragny Church)
路西安·畢沙羅 (Lucien Pissarro, 1863-1944)
1886 油彩、畫布 53.2×72.2公分

圖十七 在列克的普爾楓 (Pouffenc à Riec) 路西安·畢沙羅 (1863-1944) 1910 油彩、畫布 54×65公分

圖十八 冬 (Winter) 奧蘿維妲·卡密爾·畢沙羅 (Orovida Camille Pissarro, 1893-1968) 1940 亞麻布 86.7×114.5公分

阿什莫爾藝術和考古學博物館

阿什莫爾藝術和考古學博物館 (Ashmolean Museum of Art and Archaeology) 是英國牛津大學所屬的四個博物館之一，被公認為英語世界第一個成立的大學博物館，自一六八三年五月二十四日對外開放後，即成為第一個服務大眾的公共博物館，時至今日，它已成為世界上歷史最悠久的公共博物館，同時也是英國現代博物館的發源地。

談到阿什莫爾博物館（或譯作「艾許莫林博物館」）的成立，就必須提到收藏家阿什莫爾 (Elias Ashmole, 1617-1692)，他是十七世紀英國著名的業餘科學家、政治家、占星家、收藏家；其中收藏家的身份最令人津津樂道，這從人們稱他為「偉大收藏家」可見一斑。與阿什莫爾同時期的收藏家不少，但將珍藏捐出，並

無償的分享於社會大眾，阿

什莫爾可謂第一人。他在晚年時將其一生收藏包括：標本、礦物、武器、服飾、家具、繪畫、希臘羅馬古錢幣等捐贈給牛津大學，要求牛津大學必須提供一座建築物來作為館藏之地。這樣的做法，賦予古文物藝術品新的生命，它們從收藏家或權貴個人玩物與炫耀財富的象徵，轉變為傳遞知識的重要媒介。阿什莫爾的收藏中有部分來自倫敦另二位知名收藏家特拉德斯坎特父子 (John Tradescant and the elder Tradescant) 的贈與，包括：鳥類、動物、昆蟲標本、礦物、稀有灌木、植物、服飾、武器、家用器具、寶石、雕刻、助章和畫作等，內容包羅萬象，致使阿什莫爾博物館早期是一座自然科學博物館，前一百五十多年發展中，一直是

牛津大學的科學研究中心。

傳承至今已有一百餘年的歷史，阿什莫爾博物館的收藏在不斷的擴充茁壯下，已發展成為一個藏品極為豐富的古文物藝術博物館了。目前館藏大致可分為古器物、西洋藝術、東方藝術、希臘羅馬雕塑品、古代錢幣等六大類；不論哪一類收藏均十分豐富且具特色。其中西洋藝術的收藏，包括：繪畫、素描、雕刻、印刷品、應用藝術與樂器等，更是「珍品中的珍品」。「印象——畢沙羅：英國牛津大學美術館珍藏展」，正是阿什莫爾博物館中重要的西洋藝術收藏，八十七件畫作以及畢沙羅與兒子路易西安的三封往來信件，為臺灣觀眾展開了一場印象派豐盛的饗宴。

(康淑娟)