

遇見雷諾瓦

發現幸福

賴素鈴
周靜芝

「幸福大師——雷諾瓦與二十世紀繪畫特展」，是臺灣近年少見重質又重量的繪畫藝術展。六十五件展品中，以印象派大師雷諾瓦的作品為主軸，共有廿八件；畢卡索、馬諦斯、杜菲、奇斯林、羅蘭桑、梵東榮、波納爾、拉普拉德、麥約等九位名家傑作，達三十七件，雷諾瓦特展堪稱今年的重要大展。

這個臺灣首見以雷諾瓦為主題的大型展覽，是由國立故宮博物院與聯合報系共同主辦；展品八成來自日本箱根的POLA美術館，有五十多件之多。為了讓民眾能親炙更多大師作品，主辦單位也不辭勞煩向美國波士頓美術館、華盛頓國家畫廊，法國龐畢度中心、里摩日美術館，以及日本東京富士美術館、埼玉縣立近代美術館、北九州市立美術館、茨城縣立近代美術館等博物館商借畫作，以更完

整呈現雷諾瓦各個時期的藝術樣貌。印象派大師皮耶·奧古斯特·雷諾瓦，生於法國陶瓷之都里摩日，出身裁縫家庭，在七位兄弟姐妹中排行第六。十三歲時，雷諾瓦進入里摩日（Limoges）的陶瓷工廠擔任繪製瓷器的學徒；二十一歲時，雷諾瓦前往巴黎，在夏爾·葛萊爾門下習畫，並在那裡遇見西斯勒、莫內等人。早年生活困頓失意的雷諾瓦，與年輕畫家朋友創作出一種新的風格：

他們走出畫室、到戶外寫生；不主張精確複製自然景物，而是要捕捉大自然的光線與色彩的奧秘。這群年輕畫家的繪畫革命，由於藝評家譏諷莫內畫作〈印象·日出〉太過「印象」，而成為藝術史上著名的「印象派」。一八七四年，三十三歲的雷諾瓦參加第一屆印象派畫展，並創作許多大尺寸的巴黎街頭生活與風景畫，法國奧塞美術館收藏的雷諾瓦經典之作〈煎餅磨坊的舞會〉描繪城市舞

雷諾瓦老照片
Pierre-Auguste Renoir
Réalisé à Vence
DP48
Vollard Ambroise (1868-1939)
Renoir Auguste (1841-1919)
Localisation : Paris, musée Picasso
©RMN-Grand Palais / Droits réservés

會景象，便是創作於一八七六年。一八九二年，雷諾瓦五十一歲那年，作品首度被法國政府收藏；他的畫作在一九八〇年代晚期首度到紐約展覽的反應也很好，此後廣受美國收藏家

重視。

隨著功成名就而來的是類風濕性關節炎的病痛折磨。在生命的最後二十餘年，雷諾瓦肉體飽受摧殘，手、腳、膝蓋都動過手術，必須藉助拐杖行走，從一支拐杖到兩支拐杖，乃至不得不坐在輪椅上；一九一二年更是完全癱瘓，無法再站起來。好友曾專程從維也納延請專家，企圖幫助他恢復走路能力，但嘗試一個多月僅能走幾步路，雷諾瓦最後放棄了。他說：「我的體力消耗殆盡，沒有餘力可以畫畫。如果在走路和畫畫之間，只能二擇一，我寧可選擇繪畫」。

「痛苦終將過去，美麗卻能永存」，這是雷諾瓦對馬諦斯說過的話。雖然身體關節破碎、變形，雷諾瓦仍然幽默、樂觀，保有創作的熱情。一生相信「如果不能使我快樂，就不能使我動筆」，他認為自己是幸運的老人，還可以坐在輪椅上畫畫。他有一套專屬的大畫架，裝置在滾筒上，可以自由拉上拉下，以方便他工作，筆則用一根木棒綁在已經支離破

碎的手上，雷諾瓦戲稱它是「可以穿上的大拇指」。

雷諾瓦生命中的最後幾年，備受煎熬：他的身體殘廢，兩個兒子在第一次世界大戰中受到重創，摯愛的妻子亞琳於一九一五年辭世。雷諾瓦用以對抗悲慘世界的武器，唯有藉由筆畫出美麗的世外桃源。一九一九年十二月三日，雷諾瓦因感染肺炎而病逝，享年七十八歲。直到生命的最後一刻，雷諾瓦還在作畫，畫室留有七百多幅畫作，而在他的一生中，創作超過四千件作品。

雷諾瓦是印象派中唯一以人物肖像著稱的畫家，對兒童和女性的描繪極為細膩生動，展現鮮活的生命力。雷諾瓦的繪畫在追求光的感覺中，用透明、鮮麗的色彩，將古典傳統和印象派繪畫做了最完善的結合。不論是豐腴的女人、天真的孩童，還是陽光照耀下的浴女（圖一），在雷諾瓦的畫筆之下，都充滿了溫暖、鮮明，以及迷人的夢幻般魅力。

工匠、藝術家、詩人是雷諾瓦藝

圖二 皮耶-奧古斯特·雷諾瓦 戴蕾絲帽的女孩 1891 油彩、畫布 55.1×46.0公分 POLA美術館藏
Pierre-Auguste Renoir, Girl in a Lace Hat, 1891, Oil on canvas, 55.1×46.0 cm, Pola Museum of Art

花卉

雷諾瓦自十三歲那年起，成為故鄉——法國里摩日的陶瓷彩繪學徒，以裝飾畫為生。在他的創作生涯中，

〈著灰洋裝的女子〉等。

雷諾瓦非常喜愛畫戴著帽子的女子，生於裁縫家庭的他，畫中女子所戴的帽子，有時是手工縫製帽子的樣本。後輩的畫家們，也抱持敬意延續雷諾瓦偏愛的戴帽女子題材，此單元中主要展出作品有，雷諾瓦的〈戴蕾絲帽的女孩〉（圖二）、〈穿紅洋裝的年輕女子〉、〈戴草帽的少女〉，畢卡索的〈戴帽女子〉、〈飾以葡萄的戴帽女子頭像〉，以及梵東榮的

戴帽女子

以下從展覽的六個主題，分別介紹其中主要畫作的內容。

表現」、「法國南部與地中海」等六大主題切入，同時展出領導二十世紀繪畫的藝術家畢卡索、馬諦斯、波納爾、杜菲等人的作品，探討雷諾瓦所創造的繪畫世界，如何延續並傳承給新的世代。

格極簡而富現代感，完工至今，共獲得村野藤吾獎、日本建築學會賞、建築業協會賞、AIA最優秀賞等十餘項大獎的肯定。

「幸福大師——雷諾瓦與二十世紀繪畫特展」是POLA美術館開館十年來，首次將館藏大批出借海外的

術生涯的三個階段，他後期以田園牧歌的方式來描繪女性，有如在自我的人生樂園裏，追求美麗動人的詩篇，歌頌人體的美感。飽經人世的磨難，執著於創作美的雷諾瓦說：「為什麼藝術不能是美的呢？世界上醜惡的事已經夠多了」。

由於「幸福大師——雷諾瓦與二十

世紀繪畫特展」的舉辦，臺灣民眾也得以認識日本第四大美妝集團POLA第二代經營者鈴木常司（一九三〇～二〇〇〇）。這位行事嚴謹、低調的收藏家，傾四十年心血，收藏了包括西洋繪畫、日本西洋畫、現代日本繪畫、版畫、雕刻、東洋陶瓷、日本現代陶瓷、玻璃工藝、化妝品等

圖一 皮耶-奧古斯特·雷諾瓦 浴女 1887 油彩、畫布 81.9×53.0公分 POLA美術館藏
Pierre-Auguste Renoir, Bather, 1887, Oil on canvas, 81.9×53.0 cm, Pola Museum of Art

九千五百件藝術品；其中以印象派為主的西洋繪畫有四百件，數量居日本博物館之最。

從一九五八年收藏日本畫家藤田嗣治的〈生日〉與荻須高德德〈英格蘭班堡〉這兩幅畫開始，鈴木常司沒有留下太多關於藝術或與自己收藏相關的發言，他的沉默寡言與對藝術收藏的熱情，形成極大反差。據與他共事過的POLA五反田總部設計師林昌二觀察，鈴木常司對藝術的想法「深埋在內心，需要反覆思索，去感受那難以輕易接觸的氛圍」。

鈴木常司於二〇〇〇年驟然辭世，來不及親睹自己一手擘畫、創建的POLA美術館在二〇〇二年的落成啟用。這座位於風景優美的箱根仙石原的國家公園內的美術館，本著「與自然共生」的理念，在大片樹海的包圍下，有如「森林中的美麗精靈」。負責設計的建築師安田幸一，大量採用玻璃與白色大理石等建材；安田表示，這是為了呼應POLA集團的美妝事業，希望美術館能呈現出「女性肌膚白皙、透亮的質感」。POLA美術館風

圖四 皮耶-奧古斯特·雷諾瓦 銀蓮花 1883-1890 油彩、畫布 46.2×38.1公分 POLA美術館藏
Pierre-Auguste Renoir, Anemones, 1883-1890, Oil on canvas, 46.2×38.1 cm, Pola Museum of Art

雷諾瓦在自然與風景中格外放鬆，他反覆畫出工作中的女性與兒童的生活況味。那是聯結著十八世紀洛可可趣味的雅宴圖之傳統，透過雷諾瓦，二十世紀的畫家也接續著傳承下去。而自少年時代即參加巴黎聖歌隊的雷諾瓦，對音樂的愛好持續一生。雷諾瓦不但結交許多音樂家好友，享受著在劇場與文藝沙龍的音樂，也將他對音樂的熱愛注入成繪畫主題。一八九二年，雷諾瓦五十一歲

田園與音樂

雷諾瓦於三十八歲那年，停止參加印象派畫展，轉而在沙龍發表肖像畫，終於成功地闖出一片天。雷諾瓦描繪的女性形象，蘊含優美纖細的洛可可美術的傳統，並擷取當時最新的流行時尚。主要展出作品有雷諾瓦的〈安麗歐夫人〉（圖五）、〈瑪麗澤莉·拉波特肖像〉、〈梳髮〉、〈弗朗索瓦小姐〉，畢卡索的〈希薇特·大衛肖像〉，奇斯林的〈法爾康納蒂小姐〉，波納爾的〈穿白洋裝的女孩〉，以及羅蘭桑的〈維倫琴·特西爾肖像〉等。

訴說著裝飾美術的重要性。此單元主要展出作品有雷諾瓦的〈陶罐花卉什錦〉（圖三）、〈銀蓮花〉（圖四），馬諦斯的〈中國花瓶〉，奇斯林的〈花卉〉，梵東榮的〈鬱金香〉，和東的〈日本花瓶中的花卉〉等。

女人

雷諾瓦於三十八歲那年，停止參

圖三 皮耶-奧古斯特·雷諾瓦 陶罐花卉什錦 約1869 油彩、畫布 64.8×54.3公分 波士頓美術館藏
Pierre Auguste Renoir, French, 1841-1919, Mixed Flowers in an Earthenware Pot, ca.1869, Oil on paperboard mounted on canvas, 64.8×54.3 cm, Bequest of John T. Spaulding

圖七 皮耶-奧古斯特·雷諾瓦 沐浴的年輕女子 1888 油彩、畫布 81.3・65.4公分
POLA美術館藏
Pierre-Auguste Renoir, Young Woman Bathing, 1888, Oil on canvas, 81.3×65.4 cm, Pola Museum of Art

圖八 皮耶-奧古斯特·雷諾瓦 騎驢的阿拉伯人 約1881或1882 油彩、畫布 55.1・65.6公分
POLA美術館藏
Pierre-Auguste Renoir, Arabs on Donkeys, ca.1881/1882, Oil on canvas, 55.1×65.6 cm, Pola Museum of Art

本文人名英譯附表

人名	英譯	生卒年
夏爾·葛萊爾	Charles Gleyre	1806-1874
阿爾弗雷德·西斯勒	Alfred Sisley	1839-1899
奧迪隆·和東	Odilon Redon	1840-1916
克勞德·莫內	Claude Monet	1840-1926
皮耶-奧古斯特·雷諾瓦	Pierre-Auguste Renoir	1841-1919
亞琳·莎里歌	Aline Victorine Charigot	1854-1915
阿里斯蒂德·麥約	Aristide Maillol	1861-1944
皮耶·波納爾	Pierre Bonnard	1867-1947
亨利·馬諦斯	Henri Matisse	1869-1954
皮耶·拉普拉德	Pierre Laprade	1875-1931
勞爾·杜菲	Raoul Dufy	1877-1953
基斯·梵東榮	Kees van Dongen	1877-1968
巴布羅·畢卡索	Pablo Picasso	1881-1973
瑪麗·羅蘭桑	Marie Laurencin	1883-1956
奇斯林	Moise Kisling	1891-1953

及利亞旅行途中，雷諾瓦的色彩與繪畫主題開始有了變化。晚年定居於法國南方尼斯附近的Cagnes-sur-Mer治療風濕，雷諾瓦也在此建構了豐富的色彩表現。一九一九年十二月，雷諾瓦七十八年的一生，在地中海沿岸的Cagnes別墅畫上終點。後來，許多二十世紀的畫家也偏愛住在南法的蔚

藍海岸，描繪南法與地中海的風景與生活。此單元主要展出作品有，雷諾瓦的〈騎驢的阿拉伯人〉（圖八）、〈卡涅的風景〉、〈風景〉，波納爾的〈勒卡內風景〉、〈地中海花園〉，以及奇斯林的〈窗邊的桌子（聖托佩）〉等。

作者為聯合報系活動事業處專案經理

那年，作品首度被國家購藏，那件代表作即是描繪兩名正在彈奏鋼琴的少女。此單元主要展出作品有雷諾瓦的〈採蚌的女孩〉、〈草地上的採花少女〉、〈沐浴之後〉（圖六），馬諦斯的〈魯特琴〉、〈室內：兩名音樂家〉，以及杜菲的〈五重奏〉等。

雷諾瓦於四十歲那年首度出國旅行。在義大利等地旅行之後，雷諾瓦感受到「印象主義的極限」，開始嘗試激烈的形式上的變化，並且以裸女的身體作為表現。此單元主要展出作品有

雷諾瓦的〈沐浴的年輕女子〉（圖七）、〈浴女〉、〈斜倚裸女與奉茶女侍〉、〈裸女〉、〈三位浴女〉，馬諦斯的〈休憩的女子〉，以及畢卡索的〈母愛〉等。

法國南部與地中海
在前往面對地中海的北非阿爾

圖五 皮耶-奧古斯特·雷諾瓦 安麗歐夫人 約1876 油彩、畫布 65.8・49.5公分 華盛頓國家畫廊藏
Pierre-Auguste Renoir, Madame Henriot, ca.1876, Oil on canvas, 65.8×49.5 cm, National Gallery of Art, Washington, Gift of the Adele R. Levy Fund Inc.

圖六 皮耶-奧古斯特·雷諾瓦 沐浴之後 1915 油彩、畫布 38.8・50.5公分 POLA美術館藏
Pierre-Auguste Renoir, After the Bath, 1915, Oil on canvas, 38.8×50.5 cm, Pola Museum of Art

順風相送

清代海洋史料特展

Voyage with the Tailwind

Qing Archival and Cartographical Materials on Maritime History
in the National Palace Museum

展覽日期

2013 5/3~9/15

全年開放，上午八時三十分至下午六時三十分。
週五、週六夜間延長開放至晚間九時。

展覽地點 陳列室 104

國立故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM