

拼貼幸福，尋找大師

幸福大師法國印象派畫家雷諾瓦

Collage the Happiness, Search for the Master

The Great French Impressionist Painter of Happiness Pierre-Auguste Renoir

吳榮福 Jung-Fu WU

台南市西港區港東國民小學教師

張美豔 Mei-Yen CHANG

台南市西港區西港國民小學教師

本單元的實施對象為台南市西港國民小學六年級學生約 100 位，挾帶「幸福大師 — 雷諾瓦與二十世紀繪畫特展」風起雲湧之勢，結合學校畢業週系列活動，為畢業生們進行一場畢業藝術饗宴。

法國印象派巨匠皮耶－奧古斯特·雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919）何以被稱為幸福大師？緣於雷諾瓦多以日常生活為主題，而筆下的女子總令人感受到一股幸福洋溢、甜美的氛圍，故名之。雷諾瓦作品不僅廣受世界各地藝術愛好者的青睞，也是國際藝術拍賣會上收藏家爭相競逐的焦點。

雷諾瓦來了，幸福大師到台灣來了

故宮博物院去年（2013）特別規劃法國印象派畫家雷諾瓦為主題的展覽，也是台灣第一次以雷諾瓦為主題的策展。並由故宮和聯合報系金傳媒集團共同舉辦的「幸福大師 — 雷諾瓦與二十世紀繪畫

特展」，自 5 月 25 日起於故宮圖書文獻大樓盛大登場，直至 9 月 8 日，計展出 65 件作品，其中有 28 件為雷諾瓦的畫作，另有 37 件分別是畢卡索、馬諦斯、杜菲、奇斯林、羅蘭桑、凡東榮、波納爾、拉普拉德、馬約爾等 9 位名家傑作。展出的 65 件展品中有 53 件來自日本 POLA 美術館，另從美國波士頓美術館、華盛頓國家畫廊，法國的龐畢度現代藝術中心、里摩居美術館，及日本東京富士美術館、埼玉縣立近代美術館、北九州市立美術館等博物館商借的展引，呈現雷諾瓦各個時期的藝術樣貌（取自網站資訊，<http://renoir.ishow.udn.com/>，2013/06/21 瀏覽）。

大師雷諾瓦與印象派畫風的淵源

「印象派」名稱及其畫風脈絡

十九世紀中期，法國巴比松畫派的田園畫家米勒（Millet Jean Francois, 1814-1874）的畫作「拾

1 米勒 拾穗 1857 油彩 83.5×111cm 法國巴黎羅浮宮
2 莫內 印象日出 1873 油彩 48×63cm 法國巴黎馬摩坦博物館

穗」(圖 1)，引起當時畫家們的追隨，大家紛紛扛著畫架與油畫顏料走向戶外寫生去，沉醉於大自然景物光、影的奧妙中。他們走到室外，捕捉光線的變化，真實描繪陽光下的自然景色跟現實生活的對話，認為陽光可以呈現出紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等樣貌，而在陽光照耀下的大地萬物，應該也能表現出各種顏色，此派畫家不認為物體有固定不變的色彩，因為有了光線產生色彩，所以這些畫家化身為光影轉化的魔術師，揮灑出令人驚豔的畫作。雷諾瓦則是出生於此時法國的陶瓷之都利摩日 (Limoges)，家中以裁縫為經濟來源，小時候因從事陶瓷繪畫而接觸繪畫，因有七位兄弟姐妹，家中經濟並不富裕，21 歲前往巴黎，開始學習美術，儘管早年生活困頓，雷諾瓦在巴黎仍編織著偉大的畫家夢想。

1874 年，另一位印象派巨匠莫內 (Monet Claude, 1840-1926) 以一幅「印象日出」(圖 2) 參加官方沙龍展覽遭退件，遺憾之餘，找了一群志同

道合的畫家，舉辦了一場名為「落選沙龍」的展覽。此幅畫中景物的輪廓並非界線分明，在霧茫茫的晨霧中，停泊碼頭的船隻和冒煙的工廠以及所有的景物線條幾乎都模糊不清，甚至在水波盪漾中，划著船槳前進的小船，也僅以簡單幾筆勾勒出來的，突顯出紅色的朝陽，在朦朧水面上閃爍著光輝，形成了整個畫面的焦點。這幅畫在當時講究細緻精美畫工的時代，當然無法受到青睞，而且受到嚴厲的批評：「這幅畫叫印象？是啊！畫的就是印象，儘只是籠統的印象！」這幅尺寸大小 48×63 cm 的「印象日出」油畫，引起當時藝評家的軒然大波，認為太過「印象」，也因為這些年輕畫家的繪畫微革命，而造就了藝術史上著名的「印象派」。此時，33 歲的雷諾瓦也參加了第一屆印象派畫展，並創作許多大尺寸的巴黎街頭生活與風景畫。

在此先概要介紹「什麼是油畫」！油畫最早起源於歐洲，大約 15 世紀時由荷蘭人發明的（眾

所皆知的大畫家梵谷與林布蘭皆為荷蘭人），運用亞麻油調和顏料，在經過處理的布或板子上創作，油畫自發明以來，一直是繪畫表現形式的主流，各國畫家莫不以油畫作為主要的表現形式，收藏家亦以油畫作為購藏的主力，油畫基於所用的媒劑（亞麻油）及其畫材而使得油畫產生異於其他畫類的特色，例如：包容性強（顏料不但能塗在各種基底材料上，也能混合其他如紙、砂、木片等物質），由於油畫不易變乾，且乾後不易變色，再者，油畫顏料不透明，覆蓋力強，且可用多種顏色調和而有層次感，所以創作時可以由深到淺，逐層覆蓋，使繪畫產生立體感。因此，油畫提供了非常有價值的投資，油畫本身除了具有多樣性的風貌之外，它所用的顏料及基底材料相當堅固而持久，適宜收藏。

油畫所需的材料和工具大抵上與水彩畫相近，油畫以「油」為媒劑，畫於畫布（亞麻布或帆布）上；而水彩則以「水」為媒劑，畫於紙上；兩者的

顏料亦有油性與水性之異，畫具方面較為不同的是油畫除了以畫筆作畫之外，亦可用由富有彈性的薄鋼片製成的「畫刀」，又稱調色刀，有尖狀、圓狀之分，可在調色板上調勻顏料，不少畫家也直接以刀代筆來作畫，表現不同的技法。有些畫家會在油畫完成並乾透後，再次塗上油，以保持畫面的光澤度，防止空氣侵蝕和積垢。事實上，油畫要乾透至少需要數月甚至經年，乾燥若不充分就上油，會使濕氣不能排除，反不利於油畫的保存。

巴黎奧塞美術館鎮館之寶 — 畫作「煎餅磨坊」

完成於 1876 年，是雷諾瓦 35 歲時的巔峰作品之一（參考圖 19），此幅尺寸 131×175 公分的鉅作，被讚美為十九世紀最美麗的繪畫，目前典藏於法國巴黎奧塞美術館，奧塞美術館又稱為印象派美術館，顧名思義，此館收藏了大量的印象派油畫作品，平均每天有一萬兩千人的參觀，假日更會超過

- 3 雷諾瓦 鞦韆 1876 油彩
92×73cm 法國巴黎奧塞美術館
4 雷諾瓦 鋼琴前的少女 1892 油彩
112×84cm 法國巴黎奧賽美術館
5 雷諾瓦 鋼琴前的少女 1892 油彩
116×81cm 法國巴黎橘園博物館
6 雷諾瓦 城市之舞 1883 油彩
180×90cm 法國巴黎奧賽美術館
7 雷諾瓦 鄉村之舞 1883 油彩
180×90cm 法國巴黎奧塞美術館

兩萬人，奧塞美術館原先是奧塞宮的最高法院，後來，在一場大火中付之一炬，幾經波折，在龐畢度總統慧眼獨具，力排眾議之下，以車站形式保存了下來，並希望以美術館形態呈現。「煎餅磨坊」描述豔陽高照下，巴黎蒙馬特區露天舞會的情形，蒙馬特位於巴黎郊外，是一座有著葡萄果園的山丘，四周圍繞著一些蔬菜農田，以及散落各處的風車，其中一座風車磨坊，在當時搖身一變成為一家可供人跳舞的露天咖啡館，是要收費的，它的招牌點心就是煎餅，平時這裡就有各式各樣的客人，到了星期假日便在園子裡舉辦露天舞會，熱鬧非凡，許多畫家也都是這家咖啡館的常客。

在雷諾瓦描繪這幅作品當時，煎餅磨坊已是個相當受歡迎的露天舞池。巴黎庶民與家族、藝術家、學生們總是期待著週日午後三點的開場，人聲鼎沸中，小孩子可以獲得零食，年輕男女則為華爾滋舞曲而聚集一起。當時雷諾瓦的經濟能

力實在太拮据了，請不起模特兒，只好請朋友們來助陣。畫中央最明顯的兩位女性是對姐妹；而位於桌邊聊著天、喝著飲料的，都是雷諾瓦的好朋友們。為了幫助雷諾瓦在現場直接完成畫作的心願，雷諾瓦的許多好友都不吝惜的挺身相助，有些客串模特兒，數小時甚至好幾天之久，有的則是每天義務地幫他把巨大的畫布、眾多的畫具搬到現場，有了這些朋友的鼎力相助，雷諾瓦才得以順利完成這幅世界名畫。

這是幅現場寫生的作品，構圖十分細緻，一群群各自交談、跳舞、聚會的歡愉人們，熱鬧喧譁，既無所謂的前景，也沒有天空，描繪的主體不是單一主角，而是一群歡樂的人，整體呈現出熱鬧的氣氛，這個時期的雷諾瓦，熱衷光和色彩的表現，也就是印象派畫風的特色，所以畫裡的人物輪廓模糊，沒有粗重明顯的線條，眯著眼睛看，從樹葉縫隙中漫射下來，灑在人群身上的交錯光點，以及對

稱和諧的色調，構成完美的布局，斑斑點點的鮮明色彩閃閃發亮著，而閃爍的光影，彷彿正隨著不斷移動腳步的人們，成功地製造了翩翩起舞的動感。

雷諾瓦的朋友喬治·里維埃在他的著作中曾經寫到：「『煎餅磨坊』是記錄巴黎人的生活點滴，是最精確、真實的寫照。而以這麼大的畫幅來創作生活情景的畫作，則是一項大膽創新的嘗試，必然會結出成功的碩果。」但此幅畫因為尺寸太大，而且主題不特別，用筆隨性，光線效果不明確，賣相不佳，有個畫商買下它的目的，只是想幫助雷諾瓦解決經濟上的困頓。這幅畫在 1894 年，雷諾瓦欲把它捐贈給法國政府，卻遭到法國政府婉拒，因當時印象派仍被拒於正式殿堂之外，後來法國政府勉強同意收下，將其安置在當時的近代美術館，漸漸地聲名遠播，給畢卡索、杜菲等畫家帶來許多靈感與啟示，可能也沒有人料想此幅畫後來竟成為法國奧塞美術館鎮館之寶，另外，米勒的名作「拾穗」亦珍藏於此館中。

據說「煎餅磨坊」曾創下拍賣史上前十名畫作的紀錄，紀錄的成交價為 7810 萬美元，折合現

今約新台幣 23 億 4 千多萬（取自網路資訊，<http://mypaper.pchome.com.tw/linli01sky/post/1321366677>，2013/06/21 瀏覽）。其中世界著名的藝術大師畢卡索、梵谷作品亦都名列其中。值得一提的是平均畫價第 1 名的畫家畢卡索一生創作的油畫在 8000 幅以上，而雷諾瓦一生也有約 6000 幅作品，平均一年創作 100 多件。

畫作「鞦韆」

此幅畫作大小為 92×73 cm，是雷諾瓦 35 歲時的作品（圖 3），目前亦收藏於法國巴黎奧塞美術館。維克多·修葛是贊助雷諾瓦最多的人，從 1875 年開始，他不僅購買雷諾瓦的畫作，也請他畫肖像畫，「鞦韆」一畫即是以修葛家中的庭園為背景，花園中的蘋果樹上懸掛著鞦韆，這幅作品全部以斑斑點點的色塊組成，不同層次的藍色、黃色、綠色、白色像珠玉般璀璨閃耀，連灑落在地面上的陽光，皆能呈現藍色與紫色的斑斕，這幅畫的陰影部分，既不是黑色也不是灰色，而是深淺有致的紫色，畫面色調豐富而不雜亂，穿越枝桠與人群

8	9	10	11
---	---	----	----

- 8 雷諾瓦 普吉巴爾之舞 1883 油彩
181.9×98.1cm 美國麻州波士頓美術館
9 雷諾瓦 撐傘的麗雪 1868 油彩
181×112cm 私人收藏
10 雷諾瓦 安麗歐夫人 1876 油彩
65.9×49.8 cm 美國華盛頓區國家畫廊
11 雷諾瓦 包廂 1874 油彩
80×63.5cm 英國倫敦可陶德學院畫廊

的點點光影，巧妙製造出景深，曾出現在「煎餅磨坊」畫中央那位穿條紋衣裙的姑娘叫做愛絲塔拉，據說她的妹妹珍娜就是「鞦韆」畫作裡的女主角，她靜謐的眼神與曼妙的身影，更營造出自然溫馨的氣氛，這幅作品完成於 1876 年，也是雷諾瓦在處理光影技巧上的經典之作，正是所謂「光影流轉」。

畫作「鋼琴前的少女」

1892 年，法國政府首度向雷諾瓦購畫，當時他已 52 歲，第一幅就是雷諾瓦的「鋼琴前的少女」（圖 4），事實上，雷諾瓦對於政府選上這幅畫也不是很滿意，他覺得此作非最優秀的一幅，因為其中有著過多的修飾。話說雷諾瓦是位盛產作品的畫家絕對是名符其實，除了大家熟知的這幅畫之外，相似的創作還有如圖 5。

畫作「城市之舞」、「鄉村之舞」、「普吉巴爾之舞」

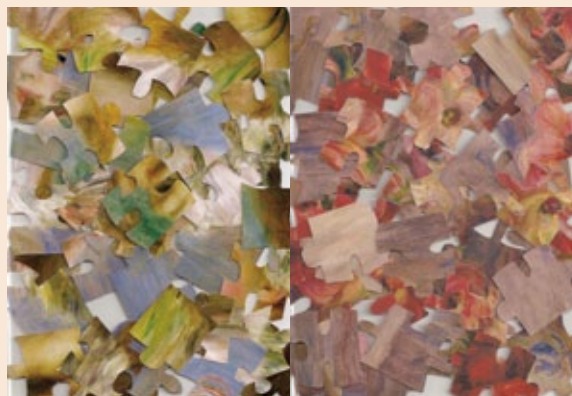
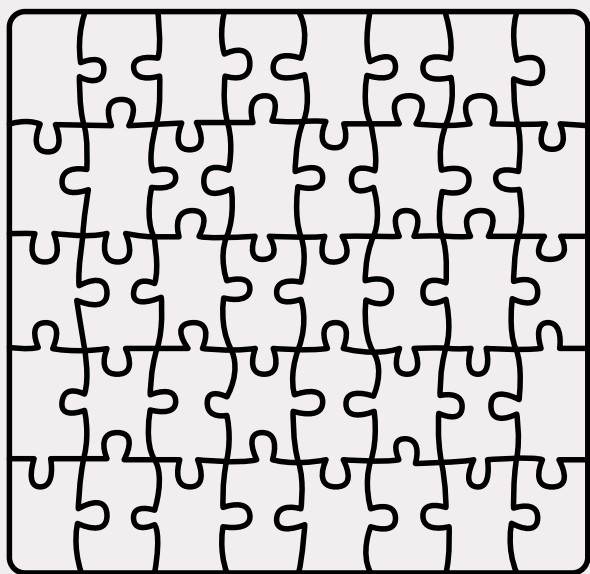
此三幅畫皆完成於 1883 年，為雷諾瓦 43 歲時的作品，城市、鄉村之舞收藏於巴黎奧塞美術館，普吉巴爾之舞則收藏於美國波士頓美術館。

城市之舞（圖 6）的模特兒後來也成為畫家，當時她已懷孕，耳濡目染中，她的兒子後來也成為日本很有名的畫家。她與鄉村之舞（圖 7）中的少女在外形與氣質上有很大的不同，可說城市之舞的模特兒展現出不隱藏自己的感受、熱情奔放的「現代」女性之姿。

這幅畫有三個系列，除了城市之舞，還有一幅普吉巴爾之舞（圖 8），此兩幅作品的模特兒為同一人，普吉巴爾為巴黎近郊的地名，這三幅畫都是大作，說是大作不為過，因為三幅畫皆為 180×90 公分的巨大創作。

鄉村之舞中，背景音樂是手風琴的清朗樂聲，年輕少女無憂無慮、爽朗心情表露無遺，閃耀著異常的喜悅，那位男士看來像好不容易才穩住少女的姿勢，努力加以引導。有盆景擺設的室內與陽光灑落的氣氛，是印象派畫派發揮到極致的表現，畫中的少女後來成為雷諾瓦的妻子。據說她是因為吃醋雷諾瓦對於另外兩幅畫的女主角之關係，才要求擔任模特兒的，甚至戴上普吉巴爾之舞中同樣的帽子，不管如何，畫中女主角的洋裝描繪精緻的程度令人讚嘆！此與雷諾瓦出身於裁縫世家，對服飾與配件敏銳度有著很深厚的淵源。

雷諾瓦是創作量極為豐沛的藝術家之一，他常以女性作為他畫作中的主角，他稱呼這些給他

帶來靈感的女性們為「繆思」，意味著帶來靈感的來源。他也為他的初戀情人畫了一幅「撐傘的麗雪」（圖9），另外，此次來台展出「安麗歐夫人」（圖10），畫中主角妮妮是19歲的法國女演員，在雷諾瓦筆下，表現出雍容的氣息。她是雷諾瓦在1870年代最喜歡畫的模特兒之一，畫中她的一雙眼睛含情脈脈地望著畫家，後來妮妮成為奧德翁劇院（Théâtre de l'Odéon）的名伶，藝名為安麗耶特·安麗歐。雷諾瓦至少有11幅畫以她為模特兒，畫作「包廂」（圖11）作品中雍容華貴的女人也是妮妮，身旁的男子則是雷諾瓦的弟弟。

雷諾瓦也畫了很多兒童、少女畫像，當時有位富有的猶太銀行家妻子康達維斯夫人，她委託雷諾瓦為她的女兒繪製肖像（參考圖16），畫中女孩高雅的氣質在雷諾瓦的細緻繪畫技巧下表露無遺。

畫作「戴蕾絲帽的女孩」

雷諾瓦以簡潔筆觸生動捕捉人物姿態，完美呈現出蕾絲帽華美和精緻的質感；印象派繪畫大師雷

諾瓦筆下的女性，總是充滿溫暖、鮮明、迷人的夢幻色彩。畫中少女從蕾絲帽帽頂、帽緣到少女手部的三角構圖，讓畫面看起來有安穩沈靜的效果，但少女的眼神看起來卻又是幸福洋溢、令人也感受到她的靜謐喜樂。（參考圖17）

雷諾瓦曾說：「如果那些畫中的女人無法引人伸手想要觸摸，就算是徹底失敗」。「不懂這個，就不懂藝術、也不懂生命！」工匠、藝術家、詩人是雷諾瓦藝術生涯的三個階段，這樣一位用心生活的藝術家，在他五十六歲起的二十年間，飽受風濕關節病痛之苦，每當雷諾瓦風濕發作時，他的雙手手指，痛到完全不受自己的控制。儘管如此，雷諾瓦還是堅持繼續作畫。他用繩索、布條，將畫筆緊緊地綁在自己的手上；雖然每畫上一筆，雷諾瓦就必須忍受那種錐心的刺痛，但他還是不斷地畫著，直到畫中人物，出現他所要的那種感覺為止。

愛好繪畫的雷諾瓦即使到了臨終前的昏睡狀態，仍要求旁人給他素描用的鉛筆，1919年12月3日，雷諾瓦因感染肺炎而病逝，享年78歲，直到生

12	13	16	17	18	19
	14	15			

- 12 畫作背面的拼圖線條
- 13 分別剪下各畫作拼圖貼片
- 14 固定拼圖邊框
- 15 學生埋頭進行拼圖拼貼
- 16 學生拼圖作品 — 康達維斯小姐
- 17 學生拼圖作品 — 戴蕾絲帽的女孩
- 18 學生拼圖作品 — 銀蓮花
- 19 學生拼圖作品 — 煎餅磨坊

命的最後一刻，他還在作畫，畫室留有 700 多幅畫作。他一生創作不輟，然而，在他生命的最後幾年，遭逢了一次世界大戰，但在他筆下，卻絲毫不見戰爭與殘酷的痕跡，不惜以富麗的色彩歌頌生活的柔美幸福，一如他的名言：「痛苦會過去，美麗將長存。」

課後延伸活動 — 藝術鑑賞

任何教學活動的回饋都是教學者所期待的，除了想要一探學生們的學習成效，也是教學者的自我檢視方式之一。「藝術作品欣賞」常會探討以下面向：描述、分析、解釋與評價。由於實施對象為國民小學一般藝術教育的學生，因此在作品的賞析方面較著重作者與畫作的敘說，亦即描述、分析與解釋，至於評價部分，則是由教學者取自相關的報章報導與網站資訊。本次活動分為課堂講座及課後延伸活動兩個部分，課堂內容主要講述雷諾瓦的生平並討論現下社會情境 — 何以「幸福大師」會引起如此溫馨的回響！此外則著重於藝術作品本身的脈絡與典故。

本次課後延伸活動嘗試了另類的名畫回顧，以視覺藝術技法（拼貼）進行小組拼圖 DIY，先掌握較為嚴肅但不能被忽略的要點，希望學生能培養四個層面的能力：（1）敏銳視覺美的感受力，（2）豐富感情與想像力，（3）培養美術認知與其表達用的術語，（4）對作品的思考與判斷能力（王秀雄，1998，p. 94）。

小組名畫拼圖拼貼的製作步驟如下：

- 一、運用版畫技巧（拓印）將拼圖線條轉印於此教學活動中曾介紹的名畫圖版背面（如圖 12）。
- 二、由各小組依其拼圖線條一片片剪下，並置於夾鏈袋中（圖 13）。
- 三、固定畫作邊框於四開粉彩紙上（圖 14），各組交換拼圖貼片與邊框。
- 四、進行分組拼圖拼貼（圖 15）

最後，大功告成（圖 16 至 19）

在各組完成拼圖之後，聚焦於本次雷諾瓦特展的「戴蕾絲帽女孩」畫作，進行鑑賞教學，因此，從作品欣賞的四個面向來探索：

- **描述（簡單描述）：**即直覺的把握作品特質，鼓勵學生以直覺、直接地說出對作品的感受。

提出的問題如下：

你看到畫面中有哪些東西、有哪些顏色？

你感覺這位女孩的造形是寫實的嗎？

畫面中看得出幾個模糊的色塊嗎？

為何覺得這位女孩是位年輕的女孩？

畫中女孩的帽子、服裝給你什麼樣的感覺？是精緻、輕盈或其他？

- **分析（形式分析）：**對於作品之美感形式，如線條、質感、技法等有條理地加以陳述。

提出的問題如下：

這幅畫是油畫、水彩畫或是其他？

雷諾瓦如何使用色塊來描繪這個女孩（帽子、服飾）？

整幅畫呈現出冷色或暖色，是對比或協調？

女孩與畫中的背景是否有整體協調的感覺？

女孩的帽子、臉與衣服形成什麼形狀（三角形），帶來什麼樣的視覺效果？

印象派的畫風如何？如何呈現在這幅畫中？

- **解釋（意義解釋）：**探究作品當時的環境、文化、意義與內涵。

提出的問題如下：

能感受得到當時法國是富裕、祥和的時代嗎？

雷諾瓦的生平與創作時代背景是如何的？

雷諾瓦的畫作主題多呈現出什麼樣的意義？

能夠從畫中看出雷諾瓦的性格嗎？

雷諾瓦特別喜歡畫人像嗎？

柔和的色塊、靜謐的氛圍、光影流轉這樣的風

格，是否也出現在雷諾瓦其他的畫作中？

- **評價（價值判斷）：**這是較為高層次的批判，整合之前的課堂內容，以其中的知識、概念為基礎，對作品做出合理的判斷，即對技巧、完整性、美感表現、創作性、內容、影響，做獨立的判斷。

提出的問題如下：

你覺得雷諾瓦是否成功地傳達出他的訊息（幸福氛圍）？

你能指出雷諾瓦在這幅畫中印象派風格的特徵嗎？

雷諾瓦如何在這幅畫中使用光與影與觀者互動？

你覺得雷諾瓦是「幸福大師」嗎？

近一、兩年來，國內不乏知名巨匠特展，從捷克畫家慕夏、西班牙超現實主義大師達利、義大利文藝復興三傑達文西、米開朗基羅、拉斐爾、法國幸福大師雷諾瓦以及即將展出的印象派代表畫家莫內……，政府展現極大的決心與具體的作法，試圖拉近民眾與精緻藝術的距離，而各大企業也為社會藝術教育紛紛投入這些畫作所費不貲的保險、運輸等相關贊助，而為與世界藝術文物的交流，更是破天荒地出借故宮鎮館之寶——翠玉白菜與肉形石到日本展出，這些無非是為了突破以往推行社會藝術教育的最大困境——有舞台沒有觀眾，有展演卻找不到觀賞者。因此，在學校一般藝術教育方面，筆者希望引導學生從名畫的故事性著手，在描述、分析、解釋與評價的鑑賞教學中，培養探索藝術的興趣與趣味，讓他們也能拉著家人一同欣賞人文藝術中的至真、至善與至美。

延伸閱讀

Lamuse 世界博物館巡禮奧塞美術館（2002）。台北：大地地理文化。
Isabella Ascoli 主編（1996）。西洋巨匠美術週刊之6 雷諾瓦。台北：錦繡。
王秀雄（1998）。觀賞、認知、解釋與評價——美術鑑賞教育的學理與實務。台北市：史博館。
王秀雄（2006）。藝術批評的視野。台北市：藝術家出版社。
黃宣勳（1993）。聽，畫在說話。台北市：紅蕃茄文化出版。