

篇名

梵谷與莫內

作者

葉俞岑。曉明女中。一年戊班

壹、前言：

因為筆者從小跟著姊姊一起學畫，所以對繪畫有一定的興趣與了解，於是決定要做關於藝術的主題。藝術，打從克蘿麥農人在洞穴中畫下他們刀茅和獸血交織而成的第一筆，到現在以尖端科技拼貼色彩，畫筆所構成的廣大布幅，不管經歷了多少血腥殘酷的戰爭，多少宮廷相鬥，多少流離失所的民生慘劇，仍有許多藝術畫派，如夜空中的繁星廣為後人所歌頌，在畫筆流竄和色彩混合的眾多畫派中，於一個世紀裏產生劇烈變化的印象派，以前期的莫內和後期的梵谷為例，其繪畫風格和思考方式差異極大，受到世人褒貶不一的評論，但他們仍創作出色彩斑斕的畫，使我們平淡的生活有了特別的意義。

貳、正文

一、生平介紹

莫內	梵谷
一八四零年 十一月十四日克勞德·奧斯卡·莫內生於巴黎的拉費特街。(註一)	一八五三年 文生·威廉·梵谷生於荷蘭。(註九)
一八五八年 他開始到戶外作畫，走外光繪畫的路子。(註二)	一八七八年 在經歷了店員、教師後，投考大學神學科，不幸落第，進入布魯塞爾的牧師養成所。十一月在比利時伯雷那琪礦區擔任非正式傳教士。(註十)
一八七二年 在哈佛港畫了〈日出—印象〉。(註三)	一八七九年 出任礦區中心臨時牧師。七月，被免除職務。(註十一)
一八七四年 以〈日出—印象〉及另外十二件作品參加第一屆印象派畫展。(註四)	一八八零年 決心要做畫家。最敬佩米勒的畫，於是在伯雷那琪礦區附近開始畫礦工辛苦工作的情景，並模仿米勒的作品，此時弟弟西奧開始以金錢支助他的生活。(註十二)
一八九零年 畫〈白楊木〉、〈麥草堆〉連作。(註五)	一八八二年 開始作油畫，採取厚塗方式，色調昏暗。(註十三)
一八九二年 畫「浮翁大教堂」連作。(註六)	一八八六年 看到魯本斯的油畫與日
一八九九年 開始畫「睡蓮」連作。(註七)	
一九二六年 十二月六日逝於吉維尼。享年八十六歲。(註八)	

	<p>本版畫，梵谷開始接觸明亮的色彩，與印象派畫家往來密切，使他發覺自己所畫幽暗調子的畫毫無生氣。(註十四)</p> <p>一八八八年 梵谷邀請高更到阿爾，但常為繪畫的問題爭吵。後兩人發生激烈的口角，梵谷一氣之下拿刀要殺高更，在慚愧之餘，割掉自己的一隻耳朵。(註十五)</p> <p>一八八九年 被送入雷米的精神病療養院。(註十六)</p> <p>一八九零年 以四百法郎賣出「紅葡萄園」(註十七)，七月二十七日下午梵谷在歐維的田野以手槍自殺。(註十八)</p>
--	--

二、師友影響

01、莫內

一八五八年認識並受伍傑尼·布丹的影響，開始到戶外作畫，也決定做真正的畫家(註十九)；而後莫內在哈佛認識尤因根德，莫內和他一起寫生的時候獲得很多指導，可算為莫內完成了重要的一課藝術教育(註二十)，莫內後來創作了一系列在不同光線下表現的浮翁教堂景色，就是受到他的影響(註二十一)；到一八六九年，莫內與雷諾瓦常常在波吉瓦的塞納河畔作畫，揣摩、交換意見(註二十二)；兩年後，回國經過荷蘭，發現浮世繪版畫，並買下數幅(註二十三)。

02、梵谷

一八八零年梵谷看到米勒的「晚鐘」、「拾穗」，非常敬佩他充滿人道主義的畫，並開始摹仿(註二十四)，一八八七年一到巴黎，弟弟西奧立刻介紹他加入藝術家團體，這個團體裡有莫內、高更、文學家左拉…等人，來到巴黎後的梵谷，他的畫受印象派的影響，遠比以前明朗，開始使用中間色(註二十五)；一八八七年在賓克畫廊見到日本版畫很感興趣，用色明度大增，作風有很大變化(註二十六)。

三、繪畫風格

01. 莫內前期

印象派先驅畫家布丹曾說過：『在戶外直接描繪可以捕捉到閃爍不定的色彩和光線效果，畫家研究真實光線的現象，並以最誠實的態度來表現天空變幻的效果。』他也發現在實地直接描繪的作品中，都有一種生動的力量。這觀察在當時非常具革命性。(註二十七) 莫內自己也強調：『印象派重視的是色彩與光線的表現。』(註二十八) 他的作品流露了印象派的兩項基本元素，第一是畫面的統一感覺，畫中沒有多餘的東西，但也沒有缺少任何一物；第二則是以藝術來掩蓋藝術，畫中平凡的街道河流以簡單幾筆表現，這正是印象派的精神。(註二十九) 另外一位畫家尤因根德發現，鄉間的色彩往往隨著季節改變，因此他便在不同氣候中以同一角度描繪當地聖母院的景色。莫內則是喜歡先畫風景再以簡約的手法處理人體，樹幹和投影則以斷續筆觸表現，在表現人像時，也追求瞬間光線的效果，且堅持戶外寫生，在「特洛維的海灘上」他以大塊平塗色彩呈現光影對比，藉人體姿態表現寫實效果，這種技法掀起革命性序幕。(註三十) 至於莫內獨特的風格則是在光線效果上的表現較為強烈，並且把人體視為光暗色彩的構圖，例如他的「青蛙池」藉著短平色塊的並列表示河水微波蕩漾的景色，成為後來印象派的一大特色。(註三十一)

此時期的其中一幅作品「聖·拉塞火車站」，表現煙霧的技法是以深藍的煙霧襯托於和煦的日光背景下，形成光亮、明暗的對比。畫中也使用厚重顏料與其他小塊鮮豔色彩融合在一起，在表現這個機械力量上更具衝擊力。對他來說，構圖比氣氛更為重要。首次實驗在不同時間下光線轉變的效果，也展開了他光與色的探討。(註三十二)

02. 莫內晚期

莫內的藝術精華就在於的描繪速度和即興效果(註三十三)，早期具有的精確色彩感，在晚期發輝的淋漓盡致，尤其喜歡自然中變幻的特性。此時作品中，更能自由的築構形狀，完全刪除細節的描繪。他研究不同光線的表現，並持續描繪海景。他使用同時描繪多幅作品的技法，每天在同一地點描畫同一題材，當光線發生改變時，他馬上放棄正在畫的作品，再選出另一幅與當時光線符合的作品來繼續描繪。他認為畫家應忠於光線的改變以達到真正的印象效果，而不僅是一幅結構性的作品。由於他對光線與色彩感到興趣，故常忽視形狀的結構，為了達到畫面的秩序感和寫實性，開始選擇具有韻律性的簡單題材，如：石塊、樹木或懸崖等。(註三十四) 而他在描繪浮翁教堂的連作時，特別重視感情的表現。由

於教堂繁複的結構，使光影投射在牆壁上形成濃重陰影，故他特別選用厚重顏料，賦予牆壁肌理感，再將光線融成一塊，使其失去形體，只剩顏料堆砌。(註三十五)晚期的繪畫風格是趨向爲了描繪光影及其感覺而刻意揚棄了主題，以表達感覺爲主，且不爲主題所限。

03. 梵谷前期

梵谷是熱情的畫家，用色也強烈大膽及鮮艷，但對輪廓、形狀和人物的表現多於氣氛，而受日本版畫的影響，也使用誇張線條及平塗技法。在與畢沙羅交往過程中使用純粹色彩的表現技法，用較小筆觸描繪。此時他還是以典型印象派的題材，把河水閃爍的光效混合濃重的輪廓線，並幾乎使用小色點和互補色來表現，「黃色的書本，巴黎小說」使用短促筆觸和鮮艷色彩並列的色法，顯示他正逐漸脫離印象派。(註三十六)此時他著重的不是自然的表現，而是傳達他內心的世界。(註三十七)

04. 梵谷晚期

在梵谷因精神健康的問題搬到阿爾，此時是他創作最豐盛的時期，而他也把印象派的理念完全拋棄。以直覺感情來說，這位來自北方的藝術家在法國南方的光耀陽光下，自然將色彩化爲炫目的輝煌與燦爛。印象派的和諧與平靜在他手中化爲激情與力量。他在「修路工人」中改用較短的筆觸，以粗重的輪廓線描繪。梵谷善於以情感表現作品，尤以「星夜」爲例，色彩更爲簡潔，速度也更快，他幾乎是以完全短促的平行筆觸來表現，顯示他對人生看法的重大改變。(註三十八)

四、比較

01. 相同點

A、派別

二者皆爲十分具代表性的印象派畫家。

B、日本浮世繪

梵谷與莫內都受到日本浮世繪，以輪廓線來勾畫形體，強調圖案色彩多於透視空間的影響。兩者皆曾模仿日本浮世繪風格的畫，例如莫內「貝爾島的奇岩」則是仿日本廣重的「雙劍石」構圖，梵谷所繪「雨中的橋」則是仿歌川廣重之同

名作品。

C、連作

莫內的連作十分有名，從一開始的「聖·拉塞車站」到「白楊木」和「麥草堆」以及「浮翁大教堂」，乃至於有名的「睡蓮」，都是精采連作。而梵谷也曾畫過主題類似的一連串畫作。

02. 相異點

A、人生

莫內，享年八十六，算是一位壽命不短的畫家，他生前十分有名，與梵谷相較生活平順許多，而梵谷一生窮困潦倒，受癲癇症與憂鬱症所苦，幾度進出精神病院，最後舉槍自盡，時年三十七歲。

B、筆觸

莫內的筆觸較為細緻，較能表現光影微弱的變化，梵谷的畫作最大的特色就是筆觸粗，彷彿刻上去一般。

C、用色

莫內用色較為溫和，與人靜謐舒服的感覺，梵谷用色強烈、大膽、奔放、熱情、無拘無束，給人生意盎然，精神澎湃的感覺。

參、結論

莫內和梵谷都是前無古人、後無來者的偉大傑出畫家，筆者較喜歡莫內的畫作，例如「睡蓮」一系列的連作，因為筆者認為他們予人和諧、舒服的感覺，尤其是到了晚期，他已不著重於物質的形體，而是著重於光影與色彩的運用，使整個畫面感覺非常溫馨；而筆者十分敬佩梵谷，他那不在乎人生路上的風風雨雨，堅持自己創作的精神。梵谷在生活背景和經濟壓力下，將精神寄託在繪畫中。在短短的藝術生涯裡嘔心瀝血地創作了無數幅價值連城的畫作。

莫內的才氣與梵谷的繪畫精神帶給我們極大的啓示，他們都是追求藝術極致的偉大畫家，他們在人們心中將留下不可滅的印象。

肆、引註資料

註一、《印象派繪畫大師——莫內》。P235。何政廣，民國 85 年。藝術家出版社。

註二、同註一。

註三、《印象派繪畫大師——莫內》。P238。何政廣，民國 85 年。藝術家出版社。

註四、同註三。

註五、《印象派繪畫大師——莫內》。P242。何政廣，民國 85 年。藝術家出版社。

註六、同註五。

註七、《印象派繪畫大師——莫內》。P243。何政廣，民國 85 年。藝術家出版社。

註八、《印象派繪畫大師——莫內》。P245。何政廣，民國 85 年。藝術家出版社。

註九、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P254。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註十、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P255。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註十一、同註十。

註十二、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P256。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註十三、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P257。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註十四、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P258。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註十五、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P260。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註十六、同註十五。

註十七、同註十五。

註十八、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P261。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註十九、《印象派之旅》。P31。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。

註二十、《印象派之旅》。P32。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。

註二十一、《印象派之旅》。P34。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。

註二十二、《印象派之旅》。P35。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。

註二十三、《印象派繪畫大師——莫內》。P238。何政廣，民國 85 年。藝術家出版社。

註二十四、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P256。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註二十五、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P56。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註二十六、《瘋狂的天才畫家——梵谷》。P259。何政廣，民國 86 年。藝術家出版社。

註二十七、《印象派之旅》。P31。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。

註二十八、《印象派之旅》。P32。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註二十九、《印象派之旅》。P33。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註三十、《印象派之旅》。P34。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註三十一、《印象派之旅》。P35。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註三十二、《印象派之旅》。P64。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註三十三、《印象派之旅》。P92。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註三十四、《印象派之旅》。P93。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註三十五、《印象派之旅》。P96。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註三十六、《印象派之旅》。P73。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註三十七、《印象派之旅》。P75。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。
註三十八、《印象派之旅》。P115。張心龍，民國 88 年。雄獅圖書股份有限公司。