

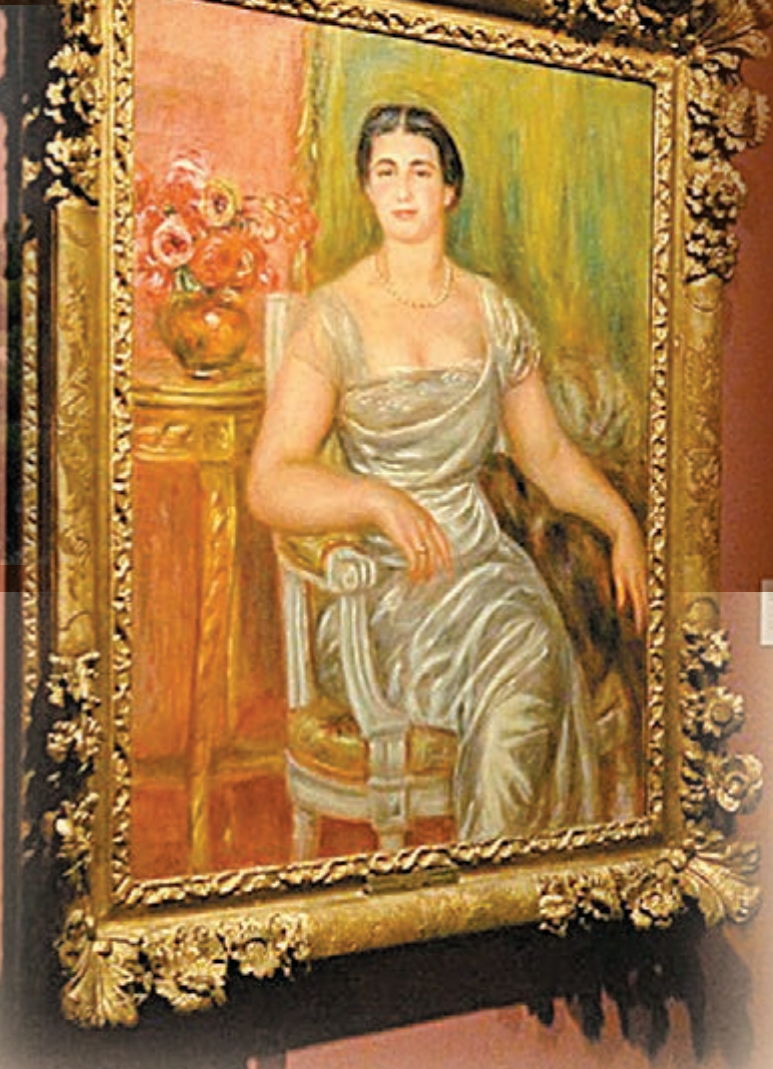
雷諾瓦上海特展 美的追索

雷諾瓦 (Pierre-Auduste Renoir) 的一生很多時候是貧困的，加上病痛的折磨，但他筆下美麗的景色、女人，以及兒童，卻透露出畫家對生活的感悟和熱愛。「為什麼藝術不能是美的呢？世界上醜惡的事已經夠多的了。」這是雷諾瓦對他一生藝術精神的總結與凝練。繼莫內特展之後，去年12月，雷諾瓦的中國首次大展在上海開啓，展覽中集中呈現雷諾瓦油畫、粉彩畫等40餘幅經典畫作，以及一件青銅雕塑。

文：香港文匯報記者 張夢薇

■展場外景

■觀眾正在觀看雷諾瓦畫作《愛麗絲·瓦莉耶像》，日內瓦小皇宮美術館收藏。

■宣傳冊

■雷諾瓦《羅曼拉柯小姐》1845年

■雷諾瓦《遊艇上的午餐》1881年

雷諾瓦在印象派繪畫成員中是最小的一位，比他的摯友莫內小一歲。早期他常與莫內等人面對同一景色一起作畫，在所有印象派畫家中，雷諾瓦也是非常受歡迎的一位。2014年夏，「印象派大師·莫內特展」在上海K11展出的3個月中，吸引了近35萬人，當時掛在展廳現場的一幅雷諾瓦的畫，畫的是正在看報紙的莫內，這幅畫也見證了莫內和雷諾瓦的友誼。

雷諾瓦，像是他長達60年的藝術生涯中共創作6,000多件光影作品。而今次的展覽，涵蓋了雷諾瓦一生各個階段的作品原作，包括雷諾瓦的代表作《入浴者》、《愛麗絲·瓦莉耶像》、《加布里埃》、《哺乳的女人》、《音樂會》、《裸女》以及銅雕《雷諾瓦夫人胸像》。據主辦方的介紹，這些作品分別來自蘇格蘭愛丁堡國家畫廊、日內瓦小皇宮美術館、塞爾維亞國家博物館、英國牛津大學博物館和劍橋大學博物館等14家歐洲和北美國家級美術館。

光影中的風景與人體

19世紀的歐洲經歷了工業革命，隨着工業化與城市化的快速發展，繪畫在照相機發明後，需要更新的表現方式與出路，印象主義隨之產生。據官方介紹，1862-1864年間，雷諾瓦在美術學校學習，同時又在格賴爾畫室學習，也是在那裡他認識了克勞德·莫內和阿爾弗萊德·西斯萊等印象派大師，雷諾瓦早期與莫內共同創立了印象畫派，他試圖描繪出我們日常所看到的自然光影，而不是用繪畫實現照相機的功能。

雷諾瓦藝術生涯早期常與莫內聚在一起，面對同一景物一起作畫，這也是為什麼他們有着許多相同題材與命名的畫作的原因。他在1845年創作的風景作品《羅曼·拉柯小姐》，來自與莫內等一起前往楓丹白露森林寫生途中，適逢在森林裡度假的拉柯一家，他們為女兒訂製了這幅肖像。當時，雷諾瓦還是一名學生，他在畫面上嘗試了不同的風格手法，畫面中也隱約受到了柯羅、魯本斯等人的影響，畫面中洋溢着明媚和歡愉。據了解，這幅畫是畫家存世最早的一幅有簽名和創作日期的作品，也是他第一幅出售的作品。1870年代，他參加了沙龍落選畫展，開始了印象畫派的推廣。

直至1876年，雷諾瓦拋棄了來自外部的影響，在一些以人物形象為主的畫面上創造了他自成一格的「印象主義」，是完全符合他的創作想像力的豪壯風格。《浴女》、《紅磨坊街的舞會》是這一年最驚人的作

品，1990年以7,810萬美元成交，這幅畫作繼續沿用這種方法表現規模宏大的場面，透過讓樹叢的星星點點的陽光，灑落在人們的身上、臉上、桌上和草地上，真正實踐了「光是繪畫的主人」這一印象主義者的旗幟。之後，他的風格臻於成熟，這個時期的雷諾瓦待在巴黎畫了很多街頭生活風景，這些畫作他都用大尺寸的畫布繪畫。

追尋古典主義

1881年的雷諾瓦赴意大利遊歷藝術名勝佛羅倫斯、威尼斯和羅馬等地，當他在羅馬看了拉斐爾的畫時感歎道：「真是妙極了，我早該看到它們。」面對拉斐爾《椅子上的聖母》，湧上無限敬意，古典的光輝重新洗禮了雷諾瓦。之後他開始追求古典主義學院派，是故此影響在雷諾瓦的作品中印下了深深的古典印記，這在他的很多作品中都有體現。

即使他迷戀上拉斐爾的古典油畫，他的印象主義精神仍始終保存在他的作品中，尤其是他畫的女性人體，在陽光下的女人們洋溢着一種歡樂與青春的活力，給人以賞心悅目之感，這其中既有印象派的光影追求，也有古典主義的典雅細膩。他曾說：「只有當我感覺能夠觸摸到畫中的人時，我才算完成了人體肖像畫。」

此次展出的雷諾瓦在1888年創作的《入浴者》是他的代表作之一，這一年雷諾瓦創作了很多作品，聲望也逐漸凸顯，這是他藝術生涯的一個關鍵期。這一時期他以女性裸體主題創作了眾多作品。就像一切偉大的藝術家那樣，隨着年齡的增長，雷諾瓦的作品也就愈是完善。形體變得更加碩大而豐滿，韻律也流動得更加自由，而色彩，則變得更加絢爛。他拋開了自然的局限，他晚期的畫作變成對形體和色彩的發明。這類晚期作品是一首讚頌大地，讚頌女人和孩子，讚頌樹木和鮮花，讚頌自然的繁盛與豐饒的詩，像果實一樣，彌漫着沉甸甸的，令人昏昏欲睡的成熟。1910年雷諾瓦下肢癱

瘓，雖然在1912年病情略有好轉，但這時候創作仍然是艱辛的，在1913年他創作了《愛麗絲·瓦莉耶像》。

美的藝術

1919年8月，雷諾瓦的《夏潘蒂耶夫人畫像》被盧浮宮收藏，雷諾瓦在生前看到自己的作品被懸掛在盧浮宮。1919年，雷諾瓦於普羅旺斯的阿爾卑斯蔚藍海岸與世長辭，在這之前他一直沒有停止過作畫，臨終前，他叫兒子遞給他的仍然是素描用的鉛筆。他一生都不富足，甚至很多時候是貧困的，加上病痛的折磨，但他的作品卻總是甜美與明麗的，他的筆下從典雅的貴族婦女，歡鬧的露天舞會，到樸實的勞動人

民，恬靜的鄉村景色，都透射出對生活的感悟和熱愛。因為他認為：「為什麼藝術不能是美的呢？世界上醜惡的事已經夠多的了。」

台灣美學大師蔣勳曾這樣評價：「雷諾瓦畫的裸體為什麼動人？早年他是底層的工人，畫的女性都是富貴家庭正在彈琴讀書的少女，那是他的嚮往。但暮年中風以後，他完全癱瘓，連手指都無法伸開，請傭人把油畫筆綁在蜷曲的手上，坐着輪椅作畫，一個健壯、紅潤的農村少女成為他的人體模特。他垂垂老矣，男性機能完全喪失，面對着她無比豐沛溫暖的肉體，那是他無法擁有的青春。這時候，他的人體畫開始動人。」

藝訊

香港公園將舉行藝趣坊

既可飽覽公園的優美景致，又可欣賞琳瑯滿目的工藝作品——香港公園舉行的藝趣坊，現已開始舉行，將持續至12月31日，逢星期六、日及公眾假期由中午12時至下午6時，市民及遊客可免費入場。場內共設有10個手工藝品和藝術服務的攤位，除了展出及售賣各種精緻的手工藝品，例如編織、布藝、飾物、胸針、花藝、麵塑、陶瓷和雕塑等外，也提供繪畫、人像剪影和素描等服務。藝趣坊活動旨在培養市民對藝術的興趣，從而豐富香港的文化藝術氣息，同時增加遊人的遊園樂趣。市民參觀藝趣坊時，可一併遊覽公園其他設施，如溫室、觀鳥園等，度過愉快假日。

從葡國彩繪牆到 比國漫畫牆 處處有驚喜

在葡萄牙城市的大街小巷散步，欣賞瓷磚彩繪樂趣無窮，門廊或樓梯口，拼出貴氣、等同真人大小的紳士仕女圖案，甚至有的瓷磚以單一幾何圖案，鋪滿建築外觀，有種繁複美感。

透過大航海時代的殖民風潮，葡萄牙大帆船帶着瓷磚藝術，把文化傳到澳門及巴西等地。

目前，葡萄牙大城市裡的重要地標瓷磚彩繪，不少出自畫家寇拉索 (Jorge Colaco) 之手。他生於19世紀末，作品包括北部城市波圖 (Porto) 著名的聖本篤車站 (Sao Bento) 和聖艾德勞梭教堂 (Santo Ildefonso)。

遊客若對瓷磚藝術有興趣，還可到臨近首都里斯本的辛特拉宮、西班牙南部及墨西哥欣賞。里斯本的許多地鐵站也有可觀的瓷磚裝飾，還有一座瓷磚博物館，收藏完整的葡萄牙瓷磚彩繪史。葡萄牙對世界文明的貢獻不僅僅是吃了還想再吃的蛋撻，瓷磚彩繪更是舉世聞名的藝術經典。

漫畫成比利時人生活一部分

比利時人愛看漫畫，布魯塞爾街頭數十面出自名家之手的街頭漫畫牆，「丁丁」和各種漫畫人

■布魯塞爾漫畫牆 描繪小市民面貌。 中央社

■妙筆生花的藝術家將空白、無趣的房子外牆變成畫布，讓各種漫畫人物成為新的空間主角，許多漫畫牆更是融入街景，栩栩如生地畫出小市民生活面貌。 中央社

物成為空間主角，成為比利時人生活一部分，也是漫畫迷不可錯過的風景。

布魯塞爾街頭出現的第一面漫畫牆可追溯到1991年，現在整個布魯塞爾市中心已有超過40面漫畫牆，其中多數集中在市中心，還有幾面是位於原子球塔附近。

這些妙筆生花的藝術家將空白、無趣的房子外牆變成畫布，讓「丁丁」和各種漫畫人物成為新的空間主角，許多漫畫牆更是融入街景，栩栩如生地畫出小市民的生活面貌。

不光是漫畫牆，布魯塞爾地鐵1號線終點站Stokkel車站裡，有滿滿一整排雕砌出的漫畫牆，更是漫畫迷不可錯過的景點。為了讓觀光客能徹底欣賞到這些出自名家的漫畫牆，比利時觀光局還推出漫畫牆地圖，觀光客在漫畫博物館或旅遊資訊中心都能拿到這幅地圖，可以按圖索驥，出發探險。

這些已經是布魯塞爾文化珍藏的漫畫牆，將整

■葡萄牙瓷磚彩繪舉世聞名。

中央社

■瓷磚彩繪藝術深入葡萄牙生活，圖為商店旁的聖誕老人瓷磚裝飾。 中央社

■整個布魯塞爾市中心已有超過40面漫畫牆，其中多數集中在市中心，還有幾面是位於原子球塔附近。 中央社

個城市變成漫畫天堂，走在路上處處有驚喜，也讓街頭漫步成為漫畫迷到布魯塞爾最重要的觀光行程，就看誰蒐集得最多、最完整。

圖 文：中央社

花鳥畫展

浙江花鳥畫名家作品展日前在杭州開幕。當日，為期兩個月的「畫風畫峰——浙江花鳥畫名家作品展」在位於杭州的浙江美術館開幕。展覽共展出朱穎人、葉尚青、杜曼華等11位浙江花鳥畫名家作品300餘幅，全面展示了當代浙江花鳥畫的藝術成就。 新華社

水墨精品

「水墨家園——李小小可作品展」日前在台北開展，當日展出了李可染之子李小小可近5年來創作的古都遺韻、雪域藏蹤、山水黃山、師法自然四個系列的75幅水墨畫精品，吸引台北的參觀者進場。 新華社