

西方繪畫賞析

羅德列克——慕蘭街的沙龍

組別：15

班級：日文觀二甲

學號：U0657015

姓名：吳穎和

目錄

蒙馬特之魂

—— **Henri Raymond Marie de Toulouse-Lautrec-Monfa**

羅德列克與慕蘭街的沙龍

《慕蘭街的沙龍》感想

結論

蒙馬特之魂 —— Henri Raymond Marie de Toulouse-Lautrec-Monfa

羅德列克出生在法國南部的一個名叫塔恩省阿爾比（Tarn, Albi）的地方，他具有貴族的身分以及家庭對獨子所寄予的厚望。

羅德列克從小便嶄露其繪畫天分，他憑藉著自修的方式學習多種繪畫技巧，在發生意外加上家族的近親通婚導致雙腳的骨骼停止發育之後，它將閒暇時間的焦點放在觀察周遭景色，開始了各種素描與油畫。

後來在學習過學院派畫風後，他便前往蒙馬特定居，甚至是成立畫室。當時的蒙馬特因為是個新興地區，許多聲色場所在此林立，包括有名的紅磨坊也在該地區。受到環境影響的羅德列克，除了本身的內心因身體殘缺在這裡不會獲得鄙視的目光而感受到安慰，他更將許多夜生活的場所與各種風塵女子畫進了他的作品之中，這個時候的羅德列克，放棄了他過去嚴謹的學院派畫風，轉而開始了他那用快速的筆法勾勒素描，把人們的臉部表情以及他們的動作凸顯出整個畫作當中的技法。

羅德列克以海報畫聞名，他的名聲逐漸高漲，因此也開始舉辦展覽，雖然不是每場都很成功，但是他也因為這些展覽受到許多人的肯定。但就在他在倫敦舉辦畫展的時候，因為失眠的原因，導致他以酗酒的方式希望入睡，卻反而更是睡不著，只得繼續創作，這樣的惡性循環，加上當時的英國並不買他畫作的帳，最終因為得到了「譫妄症」，而被送入精神病院。後來他雖然因在精神病院的繪畫贏得了離開精神病院的權力，但羅德列克卻以不久人世：一日，他在馬車上突然因為腳充血而半身不遂，於是被送回在家族的馬爾羅梅的別墅中，雖然後來用電氣療法治療，但不久又因生活費的問題而生病。1901年，羅德列克在別墅裡與世長辭。

羅德列克與慕蘭街的沙龍

羅德列克的畫主要受到後印象派與1860年代傳入的日本浮世繪（伊萬里畫風）影響。

後印象派是一種從印象派發展出來的流派，但是他並不是印象派的延續，他甚至不是完全認同印象派。在印象派的原則中，畫家們所注重的是光與影的調和，他們藉由將色彩分解，用光的七原色進行繪畫。可是後印象派認為這種單純依照光而繪製出來的畫作只是單純地以理性科學分析，而忽略了人類的本質，因此他們希望可以憑藉印象派的畫法與筆觸等等，將主要焦點放在畫家內心的個人感受與主觀情緒，他們同樣也很注重結構的設計。

浮世繪起源於17世紀的江戶時代，主要描繪當時人們的日常生活，顏色鮮明而內容豐富多樣，加上價格親民及原料取得容易，因而成為當時一種大眾文化，在19世紀時，歐洲從日本進口的茶葉，外頭包裝著浮世繪的圖案，引起了歐洲人們的興趣，更影響了當時許多的畫家。

於1889年，當時法國舉辦了萬國博覽會，紅磨坊隨之開啟，也獲得客人

們的熱愛，羅德列克便在紅磨坊為內部進行創作繪畫，也對外設計海報。他的畫將人們內心的情緒描繪在臉上，因此畫作上最為細節的便是在人物的表情，而他的用色更是用大膽的色彩與抽象的點繪方式凸顯他所要暗喻的事情，他的畫作雖然並不非常精細，卻因為切入人們的內心深處，因此令人感動。

在 1894 年，當時的羅德列克已經搬入娼樓之中，因而更為貼近他們的生活。《The Salon in the Rue des Moulins》（慕蘭街的沙龍）便是在當時他所居住期間畫的五十多幅畫作之中的一大傑作：

當時的慕蘭街是個娼樓林立之地，可想而知，慕蘭街的沙龍大多會聚集著這些相關行業的女性。

羅德列克的畫作並不注重於三角構圖，以人物畫為主的他，基本上主要都會有一個主角坐落於畫作的中央地區，然後再隨之向外擴散，畫上其他的人、事、物。以上述想法來看，在《慕蘭街的沙龍》中，坐在正中間的白衣女子作為主角，但她的動作非常隨性，表示出慕蘭街的風塵女子並未受過他們當時的教育，展現出大喇喇的模樣；向沙發隔壁擴展，我們可以看到身穿粉色連身裙的女子坐姿相對嚴謹，看起來跟白衣女子是完全的對比；在向四處看過去，大家的坐姿、站姿，更展現出這個沙龍的組成是非常龍蛇混雜的地方。羅德列克用親民的圖像描繪他們內心的痛苦、徬徨或是無助，描繪出這些在底層生活的人們顯得空虛寂寞。

《慕蘭街的沙龍》感想

羅德列克雖然是以客觀的角度來作畫，但是他其實在內部之中也隱藏了中低下階層的人們的生活百態，令我震撼：羅德列克貴為貴族，卻因為身體的殘缺而投向這些風塵女子的懷抱，在娼樓之中獲取平等與尊嚴，然而他所繪畫出來的畫作，卻都還是透露這些人樸素的生活樣貌是如此令人同情。在現代資產生活的環境下，人們並不生而平等，這些人亦在角落打滾，可望可以翻身，但最後卻只是日復一日地過著內心空虛、寂寥又不受外界尊重的人生著實令人鼻酸。

結論

羅德列克一生都在繪畫他所本能想繪製出的東西，即使他人給予批評，他也依然故我，他的畫作不單單只是一幅畫，而是他所認為的真理，他透過客觀進行批判，他透過浮誇的醜陋凸顯人物的美，他是如此跟別人不一樣，他是蒙馬特之魂——羅德列克。