

亨利 盧梭
Henri Rousseau
(1844 ~ 1910)

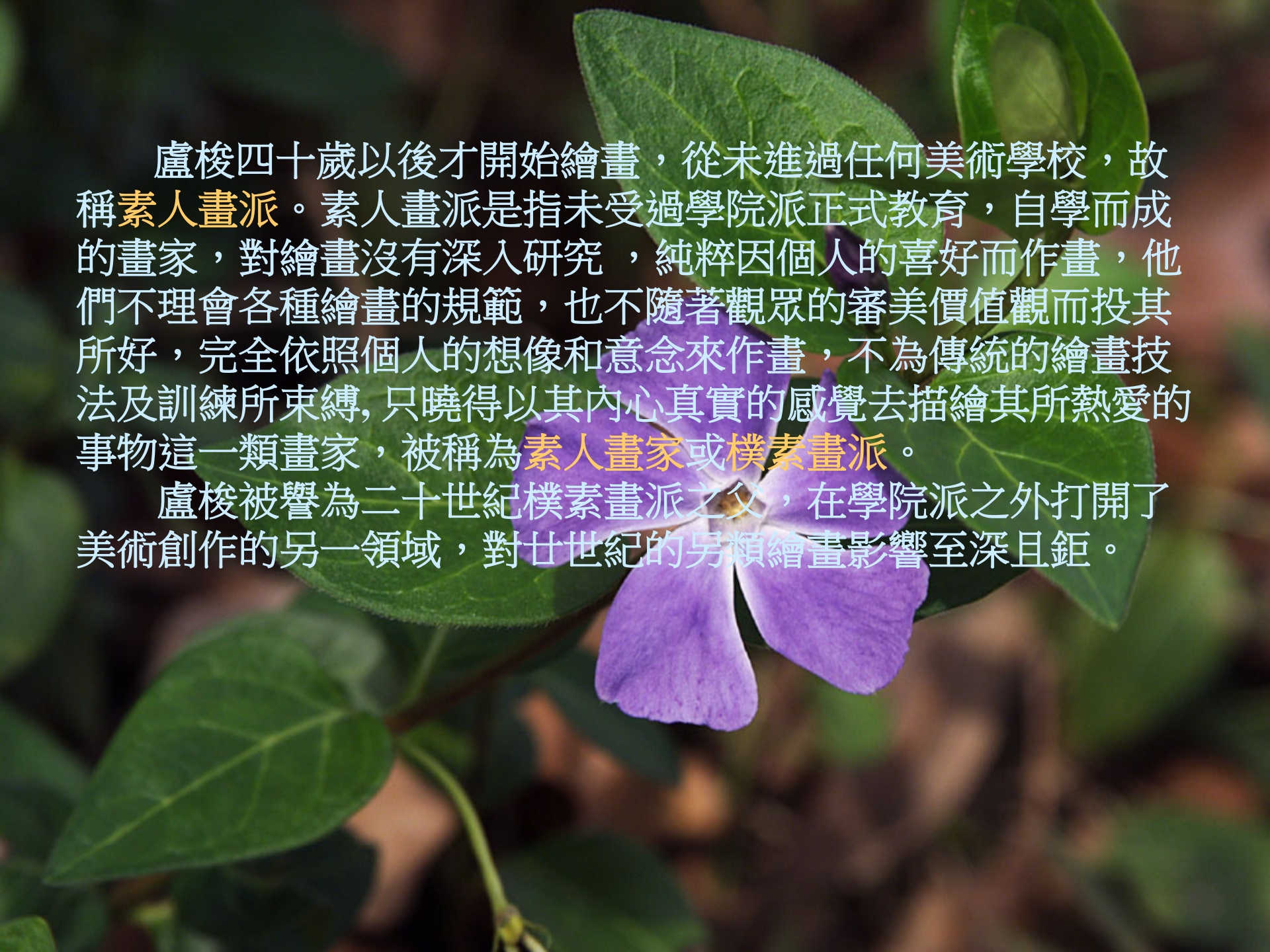
亨利 盧梭 *Henri Rousseau*

(1844 ~ 1940)

1844年，盧梭生於法國西北部拉瓦爾市，童年時家中生活並不寬裕。爸爸是個鐵匠，媽媽是個基督徒。從未受過正規美術教育。1871年進入巴黎市政府海關處擔任收稅員，這個工作使盧梭得到「關稅員」的外號。

1884年，他受到一些畫家朋友的影響，利用閒暇時創作繪畫，這是他的閒暇嗜好。他曾經獲准在羅浮宮美術館臨摹，開始自發性的臨摹古畫。

他曾經參加官方的沙龍展，卻未曾入選；但他仍自得其樂的不斷創作，1891年起常至植物園觀賞溫室裡的熱帶景物，創作了許多充滿幻想式的作品，如「睡眠中的吉普賽女郎」、「夢」等，1893年退休之後，生活清苦，卻全心投入繪畫創作；他充滿想像的作品，卻獲得了詩人的讚賞及畢卡索等前衛畫家所推崇。

盧梭四十歲以後才開始繪畫，從未進過任何美術學校，故稱**素人畫派**。素人畫派是指未受過學院派正式教育，自學而成的畫家，對繪畫沒有深入研究，純粹因個人的喜好而作畫，他們不理會各種繪畫的規範，也不隨著觀眾的審美價值觀而投其所好，完全依照個人的想像和意念來作畫，不為傳統的繪畫技法及訓練所束縛，只曉得以其內心真實的感覺去描繪其所熱愛的事物這一類畫家，被稱為**素人畫家**或**樸素畫派**。

盧梭被譽為二十世紀樸素畫派之父，在學院派之外打開了美術創作的另一領域，對廿世紀的另類繪畫影響至深且鉅。

樸素派 (原始主義) *Primitivism* 1890

背景：樸素派畫家一詞的由來可追溯到19世紀晚期出現的所謂「星期日畫家」(Sunday Painters)，另一別名即為「素人畫家」。由於19世紀晚期社會生活形態的變遷，畫家個性的主張與社會性往往分裂為二，不能互相適應，於是「樸素派」畫家便在這種情形下產生，他們的出現有如一種自然產生的緩衝作用。此一流派事實上不能冠以派別的名稱，因為他們並無特定的組織或共通的主張，完全是個自獨立作畫。

特色：樸素派的作品有相同的傾向：單純、樸素。樸素主義的畫家們所作的畫，大都描寫細密；而此派畫家的寫實則是基於內心要求的寫實，將夢與現實揉而為一。

+++ 作品介绍 +++

盧梭有如童稚一般的繪畫心境，他對新興的事物充滿了興趣，他的作品題材非常多樣，其作品題材涵蓋極廣，包括靜物、小市民的城鄉生活、風景肖像、歷史事件、熱帶叢林幻想等。在當時，滑翔機、輕氣球、飛船、鐵塔是尚未被畫壇認為可以入畫的近代機械文明產物，盧梭卻饒有興致地在風景畫中，具體而實際地畫出所有的細節。

他常以一些不知名的樹木及野獸為主題，樸素、原始、神秘、不可思議而且天真爛漫。

----- 他的自畫像

這幅畫曾被畢卡索買過 -----
兩人因而認識

赤道地帶的原始林

〔 The Equatorial Jungle 〕

這些大型的葉子、盛開
的花朵、野獸、飛鳥均
為盧梭空想的產物

入睡的吉普賽女郎

〔 **La Zingara Addormentata** 〕

女郎和獅子的姿勢、顏色的選擇，以及似乎將人物懸掛於巨大空間的技巧，創造了一種神祕的氣氛。

婚禮

〔 Nozze in Campagna 〕

每一個人物的造型似乎都是平面的，就像用紙板做成的剪紙畫一樣。這幅畫中差不多是採納了大眾流行藝術或民間藝術的手法。令人想起，那種用硬紙板照相的場面

詩人和他的繆斯

〔 Il poeta e la sua Musa 〕

這幅畫特顯其獨樹一幟的繪畫
風格-----天真無邪

作品特色

盧梭的作品，常常以樹林或森林為題材

喜歡描寫熱帶叢林的風景、家鄉的人物、夢想裡的世界

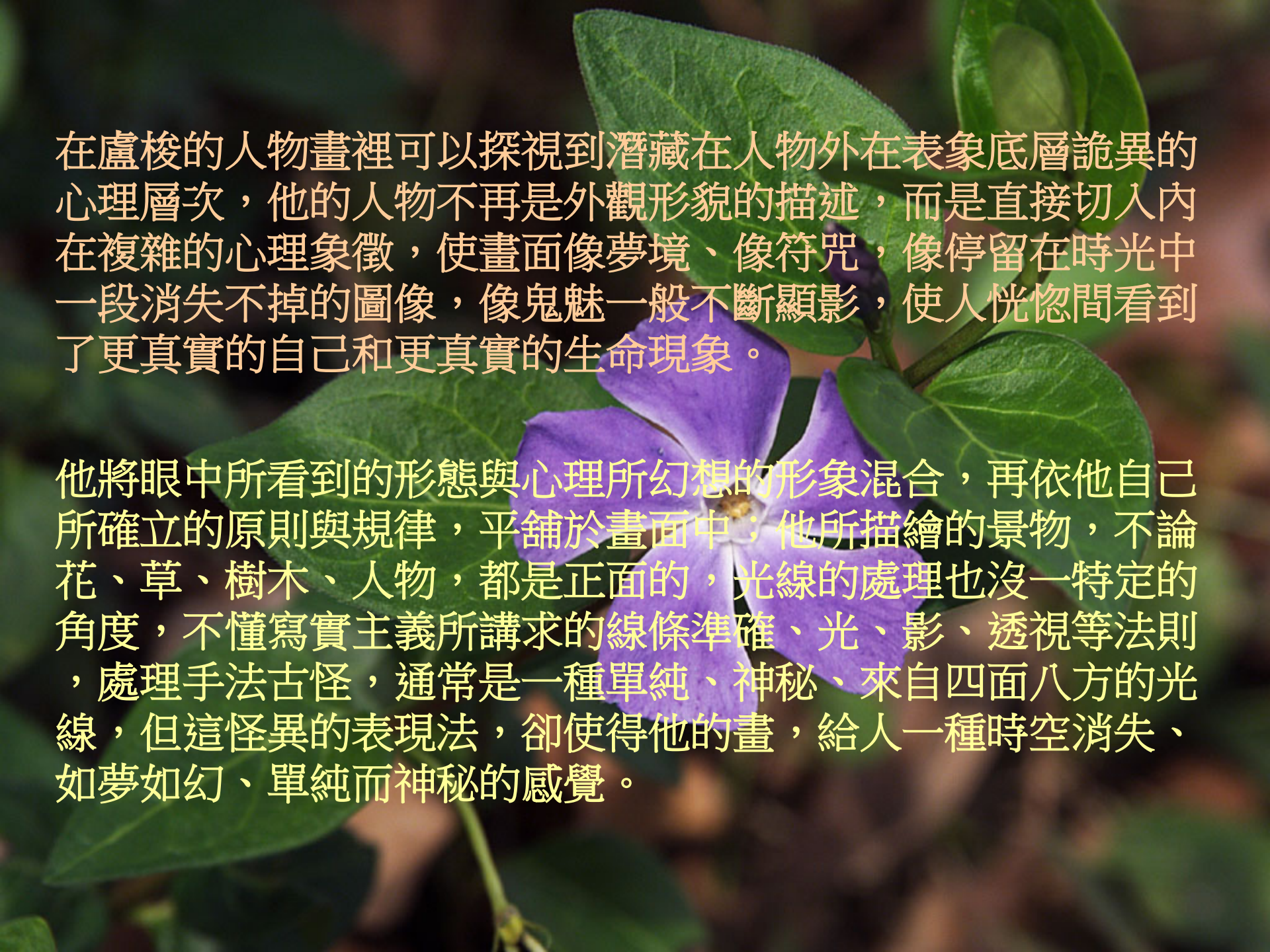
作品充滿神秘的氣氛

往往以一種主要色調的明度變化來表現景物

充分表現出景物的層次感和空間感

作品給人的感覺是親切的、現實生活裡的、純樸的。

他的畫描繪的很細膩，也很寫實，卻和實際的世界不一樣。

在盧梭的人物畫裡可以探視到潛藏在人物外在表象底層詭異的心理層次，他的人物不再是外觀形貌的描述，而是直接切入內在複雜的心理象徵，使畫面像夢境、像符咒，像停留在時光中一段消失不掉的圖像，像鬼魅一般不斷顯影，使人恍惚間看到了更真實的自己和更真實的生命現象。

他將眼中所看到的形態與心理所幻想的形象混合，再依他自己所確立的原則與規律，平鋪於畫面中；他所描繪的景物，不論花、草、樹木、人物，都是正面的，光線的處理也沒一特定的角度，不懂寫實主義所講求的線條準確、光、影、透視等法則，處理手法古怪，通常是一種單純、神秘、來自四面八方的光線，但這怪異的表現法，卻使得他的畫，給人一種時空消失、如夢如幻、單純而神秘的感覺。

總結

盧梭的技法，與傳統畫比較顯得拙樸，近於兒童繪畫技法。就畫面所呈現的氣氛言，可說「既現實又夢幻」。畫面上的人物，令人辨識得很清楚，故稱現實，但人物的情態卻有些詭異，故稱夢幻。畫面充滿新鮮而天真的魅力，純樸自然原始。充滿了幻想性及異國情趣，又略帶神秘詭異的感覺。

盧梭雖然未曾受過專業訓練、不屬於任何流派，卻因他那獨特畫風，吸引了這些活躍巴黎的前衛藝術家、藝評家與詩人的注意，並在現代美術史上有了一席之地。

A close-up photograph of a purple five-petaled flower with a yellow center, surrounded by vibrant green leaves. A small, unopened purple bud is visible above the main flower. The background is a soft-focus mix of green and brown tones.

THE END