

第五章

秀拉與畢沙羅的繪畫創作之比較

畢沙羅幾乎經歷了印象派所有時期，早期「外光派」所重視的色彩分析，以及新印象派時期所強調的分割派點描法，最後又回到他最熟識的色彩分析畫法，即是一種著重於個人情感與想法的筆觸表現；而秀拉經由科學理論的引導，讓點描法達到一個體系化的完整呈現，使用非常整齊的大小色點，有些甚至是機械式的點描模式表現，秀拉在畫布上運用色彩配置的方法，讓觀者的眼睛去混色、改變傳統在調色盤上調色的方法。

畢沙羅也受希涅克的分光法所影響：「分光法乃是確保鮮明度，色彩及調合和達到極限的方法：(一)利用光譜的顏色及色絕不能相混。(二)隔離固有色與光、反射光等顏色。(三)根據色調及輻射的對比法則，平衡這些因子及因子間關係的建立。(四)至於如何使用色點的大小、視畫幅大小而定。」而秀拉以分光法的技巧作為基礎，再經由科學理論的研究發展出一種專屬於自己的色點運用技法。

表 2 秀拉與畢沙羅的繪畫創作之比較

名稱	畢沙羅	秀拉
繪畫理論	採用視覺混合(將色調分解為組合的元素)時，他不否認在畫布運用這種技巧，藉呈現他所見的物象(簡單)顏色，例如跟傳統繪畫一樣，他用綠色代表草地，但他也暗示他運用了色彩的組合，以及在(視覺混合)後所產生的合成顏色，以便分析並修改場景中所描繪的複雜色彩。	秀拉沉醉於色彩，他探求出一種新的點描法技法，這種點描技巧是將幾種原料並列，但並非直接地在調色板上調色，而是利用人的直覺經由大腦所轉換的多種顏色的基點，再在觀賞者眼中呈現出某種色彩。秀拉對理論抽象的追求帶有完全自然的、純直覺和鮮明的藝術特質。

繪畫特色	作品所強調的主軸是雄壯觀感的畫面構圖，以及用有力的筆觸去塑造結實的形體。早期的作品深受柯洛的影響，使用明晰的透視、並採用類似羽毛般的筆觸，畢沙羅柯洛這位前輩畫家身上學到了很多繪畫創作的技法。	為了強調人物形象在整個畫面與結構中的作用，秀拉用鋪大面的方法和厚膩的筆觸來描畫他們，使得他更無拘束地營造畫面的結構。然後他再用小碎筆鋪色（筆觸越來越小，最後幾乎變成小色點），用筆方面，秀拉也表現出一定程度的拘謹，失去了印象派的那種多樣性。其繪畫創作上所運用的「點描法」，是一種可以表現出光線所特有的結晶性結構感覺的方法。

色點運用比較	畢沙羅很注重某物體的固有色(正常的色調)，以及被光線所投射後的色調改變；極強調互補色，常見的是紅與綠橘與藍、畢沙羅不但讓彼此間的色調相乘相加，更運用少許的科學原理解釋出他的感覺。其繪畫的色點運用較受制於個人的情感與細小的筆觸所掌控著。	秀拉運用其所學之色彩分析理論，斂事繪畫創作。他把映入我們眼中的光色，分成幾種基本的原色，再在畫面上用無數細小的色點把它們表現出來，同樣是分析色彩的小筆觸，「新印象派」比「印象派」更加地細密，且更具裝飾性風格。

張硯暉製表 2010-11

第一節 理論根據的不同

物體的色彩是靠固有色和光的投射所引發出的色調，以及藉此所產生的補色，與周圍色彩的互相反射等因素總和起來的現象。印象派在野外，透過不斷地探究外光，再從繪畫的經驗和創作的感覺而獲知個中的奧妙。因此「印象派」的色彩分析，僅是粗略的分析而已，完全依照畫家和創作經驗去塗上影子，或大略地把色調分解。

秀拉忠實地依據科學理論，正確的把握它，而且使其體系化讓色點有規劃的點上，作出諧和的色點。

「色相對比(純色並置)、補色對比(補色相互強調)、

色度對比（純色和同種混和協條）、冷暖對比（冷暖色之間和它們的冷暖色調之間相互對立）、明暗對比（黑白灰三種調子的漸變或差距）、透明對比（透明色半透明色有不同的明亮程度）、面積對比（不同顏色能夠產生不同的質感）、同時對比（每一種顏色都傾向於將臨近色傾向於將鄰近色推向它的補掃或相對色的方向在一定條件下眼睛能將並置的顏色混和起來）、等等。而在整體上制約這種相互關係的就是統一的色調。」³⁰

以一塊草地為例，一半有日光；一半有影子，在日光部分的色彩是用草的固有色，以及基本的綠和光源色，例如中午是黃色，隨著陽光的變化，到了黃昏運用趨向橘紅色來表現之。另一方面，影子以固有色的綠和光源色的補色—青，及綠的〈固有色〉補色—紫等色調來表現出。這種色點運用法則由於完全根據科學理論，所以是固定的，在表現手法來說亦是最精確、穩定的。

第二節 手法的不同

印象派畫家用生動的筆觸或粗略的短線來鋪陳色彩，其筆觸的大小、方向頗有變化，不過色彩的選擇多少帶有實驗性，就並置與混色的手法而言，是尚未完善的。秀拉卻重新創見自然色澤的秩序。首先他製造一種色環，在此色環的同一直徑上，有相對的二色，並始終配置處於補色關係的顏色。依此方法把所有的顏色，都配置在圓狀的色環上，以構創作時檢查補色關係之用。而

---

³⁰王林，《美術形態學》，（台北：亞太圖書，民國82年），頁。

且作畫時將構成物體色彩的各種顏色，儘量避免在調色盤上混合，一開始的概念其實是和色彩分析的手法一樣，以純色的小點佈置在畫面上。

