

第二章 波納爾的生平事略

第一節 波納爾的時代背景

1860 至 1890 年間，是自文藝復興以來，繪畫藝術最具戲劇性變化的一個時刻。主要是由活躍於巴黎的畫家們來主導，從自然主義(Naturalism)到各種不同的抽象，再折返回具象的創作思維，繪畫藝術已從最根本的層面，重新界定繪畫創作的內在本質。

隨著湧向公辦展覽會和私人經營的畫廊，汲汲去參觀、去閱讀和討論藝術的觀眾越來越多，各種宣言、新的語彙也風起雲湧、方興未艾。藝壇上非常地熱鬧，畫家秉持著自己的創作論點互不相讓，高更(Paul Gauguin, 1848-1903)批評秀拉(George Pierre Seurat, 1859-1891)是畫著小原點的化學家，而塞尚(Paul Cézanne, 1839-1906)嘲笑高更是位裝飾藝匠而不是一位畫家。此時，有另一種繪畫創作的觀點，是趨向於幻想和隱遁意識且逃避現實的意象，此類論點以高更的表達為最極致，其他尚包括年輕或年長的各類型畫家：諸如歐狄龍·魯東(Odilon Redon, 1840-1916)、亨利·盧梭(Henri Rousseau, 1844-1910)、愛德華·孟克(Edvard Munch, 1863-1944)，以及一群自稱為那比派(Nabis)的畫家們。

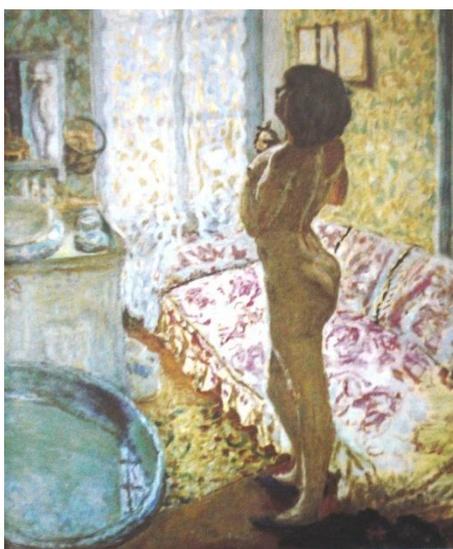
世界各國所處的這個世代，無論是政治、經濟、社會、藝術等，皆散發出前所未有的蓬勃。1867 年，除了本文要介紹的法國那比派畫家波納爾(Pierre Bonnard, 1867-1947)的誕生、在法國也正舉辦著第二屆的巴黎世界博覽會；美國自俄國購得阿拉斯加；初期飛機的

發明者萊特兄弟裡的哥哥維爾伯·萊特(Orville Wright, 1867-1912)誕生了；奧地利與匈牙利簽約成立奧匈帝國；著名的波蘭諾貝爾獎得主居禮(Marie Curie, 1867-1934)夫人亦誕生了；加拿大獨立建國等，世界各國事務的各方面成就和發展，促使十九世紀末的國際環境，有一股令人充滿期待的氣息。

此時法國文壇中所流行的象徵風潮，正由於受到了詩人波特萊爾的激勵和影響，所到之處接受其文風感染的法國本土文學家、小說家、詩人，或是外國的文壇、藝文人士，皆承認波特萊爾其無遠弗屆的影響，即使波特萊爾的文學評價是毀譽參半的。緊接著又是象徵派(Symbolism)詩人裡的一位大將馬拉美(Stéphane Mallarmé, 1842-1898)，其詩中的意境以及其和那比派的畫家們的關係，透露著微妙的連結，馬拉美詩中所蘊含的情景、思維，透過筆者的對照，獲得其與那比派畫家們的作品，有其相互間的關係和影響。令筆者深感驚奇、讚嘆的，是在波納爾的作品中，反映出受到馬拉美詩作不言而喻的影響，「馬拉美晚期的詩篇把我們帶進迷幻的世界，是煙圈、花邊、窗簾、泡沫橫飛、和風扇晃動的世界。」¹，這句話所闡述的情境，可以用來對照波納爾中年時期的一幅作品~

---

¹ Charles Baudelaire/ Stéphane Mallarmé,《波德萊爾/馬拉美》，李魁賢譯，(臺北:桂冠圖書股份有限公司，2005年)，頁32。

「圖 1」波納爾《背光》，(Model in backlight)

油畫 124.5x109 公分 1908 年，布魯塞爾皇家美術館藏

此一時代的象徵潮流，首先發端於文學界，接著影響到繪畫創作領域，甚至拓展到音樂領域，法國印象派音樂家德布西（Achille.Claude Debussy，1862-1918），雖然他是位印象派音樂的先鋒，但他所創作的樂曲《牧神的午後》(Afternoon of a Faun，1894)的音樂理念，卻大都受到象徵主義的影響。德布西深深地感受到「象徵主義」中的一種聯想氣氛，爲了要追求一種音樂性的神秘與暗示意味，德布西一生深受馬拉美、波特萊爾等象徵主義詩人的影響，他的作品不但常以象徵詩集作爲題材，在音樂呈現上往往除了模糊的音域之外，德布西想要表達的效果就是「氣氛」，甚至是聯想等象徵手法。筆者認爲，象徵主義所追求的氛圍，在無形中緊扣住世紀末的人心，「任何不直接指明，而透過某種其他媒介，間接陳述的表達方式，都是象徵主義。」²。

² Charles Chadwick，《象徵主義》，顏元叔、張漢良譯，(臺北:黎明出版社，民國 89 年)，頁 1。

1925 年，波納爾 58 歲時，巴黎正承辦第五屆世界博覽會，博覽會命名為「巴黎國際裝飾美術博覽會」，此屆展覽的主題是「文藝新風尚」，同時還創見了「新藝術」的建築風格，而這裝飾性的建築風格恰巧與波納爾的繪畫風格不謀而合。1937 年，正當波納爾 70 歲時，法國又舉辦了「巴黎藝術世界博覽會」，總的來說，在波納爾的一生歲月裡，除了 1855 年，法國巴黎所舉辦的第二屆世界博覽會之外，其餘法國所舉辦的六屆世界博覽會，波納爾皆身處於當時代中，雖然畢卡索(Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973)曾經說過波納爾是印象派(Impressionism)的最後一筆；是印象派最後一位繼承者，但仔細查看波納爾的作品後，就會發現，他除了擁有印象派的色彩之外，其個人整體的思維和大部分的創作風格，早已和印象派有所區別了。

第二節 波納爾的生平事蹟

1867 年，波納爾生於法國近郊的楓特內(Fontenay-aux-Roses)；其家中的成員們，只有他的祖母菲德列克·梅茲朵夫(Mme Frderic Mertzdorff)夫人、和他的母親依麗莎白·梅茲朵夫(Elisabeth nee Mertzdorff)兩人，贊成他所選擇的繪畫創作之路。在父親極力反對他以繪畫為一生志業之下，波納爾竟然在一次的香檳海報設計比賽當中贏得了 100 法朗，因而促使他的父親放下自己原先執意要波納爾攻讀法律的心願，不再繼續阻撓波納爾所嚮往的繪畫之路。

成名極早的波納爾和同伴們一起創立了那比派，簡單說來，此一畫派乃受到高更所倡導的繪畫風格和象徵主義之影響，對於描繪的對象物常大膽地使用原顏色和以畫家的主觀意識來詮釋畫面。有

時畫家們也憑著喚起的回憶來進行繪畫創作，波納爾曾在日記中寫下：「內心對美的感覺與自然一體，那便是重點」³，他在面對描繪物之前是非常地虛弱，自認為無法在描繪物之前好好地作畫。好友的女兒蕾拉·瑪畢路(Leila Mabileau)回憶起，波納爾是如何痛苦地在進行創作，甚且波納爾在描繪的當時，一點也不滿意自己的繪畫作品；亨利·道柏利爾(Henry Dauberville)也回憶起波納爾經常只用素描來描繪對象物，但在一段時間的回憶之後，波納爾就可以交出一張完整的繪畫作品。法國象徵派詩人馬拉美也認為：「創作就是在瞬時無常的時刻中，於不存在中，去感受物象。」⁴，波納爾所重視的意念和回憶之後的創作，可由這句話得到很有力的印證，顯而易見地，波納爾的創作思維和象徵派的主張可說是非常地密切與融合。

---

³ 何政廣，《波納爾－先知派繪畫大師》，(臺北:藝術家，民國 88 年)，頁 46。

⁴ Charles Baudelaire / Stéphane Mallarmé，《波德萊爾/馬拉美》，李魁賢譯，(臺北:桂冠出版，民國 94 年)，頁 10。