

雷諾瓦的青春頌歌

鄭治桂

雷諾瓦（Renoir）的畫作簡單地分成風景和人物，40歲以前的他，和莫內（Claude Monet）結伴寫生、發展出印象派（Impressionnisme）繽紛的跳躍筆觸，中年以後他卻成了更擅長肖像的人物畫家。他的人物大都是圍繞他身邊的友人、家庭，以及洋溢著青春魅力的女性和成熟優雅的仕女。

他的人生被歡樂的氛圍所圍繞，他的人物畫也都帶著明朗的氣息，雷諾瓦喜歡明朗的光線，和他早年與莫內一同寫生的經驗有關，他後來所描繪的人物畫，除了為收藏家所繪製之室內情境中的人物肖像或群像之外，也偏好將人物安置在自然風景中。

洋溢著青春氣息與明亮光線的自然情境，更為他的畫中女性添上明朗的色彩，他是個歌頌女性青春的畫家。

青春

他愛描繪盛裝的仕女，在歌劇院包廂、咖啡廳，和首演之夜裡，那些盛裝打扮的巴黎仕女，他也愛畫在陽光中與樹影下，如《陽光中的裸女》（1875、1876）那青春健美的氣息。他的青春是《瑪哥的肖像》（1878）裡那戴著帽子露出亮麗的金色髮絲白晳膚色的側面剪影，他的輕柔筆法與鬆散筆觸將女性嬌嫩的氣質自然流露。

他也愛畫《伊蕾妮卡恩達維小姐》（Irene Cahen d'Anvers, 1880）那般純真的肖像畫，這是他描繪青春少女最美的一件肖像了，那披肩而下金色的髮絲，蓬鬆而輕細的筆觸，將少女天真無邪的臉龐，與她望著遠方的透明藍色眸子，

雷諾瓦，依蓮·卡恩丹薇爾小姐（Irene Cahen d'Anvers），1880，油畫，蘇黎士伯爾勒收藏 Foundation E. G. Buhrle Coll, Zurich

雷諾瓦，芭蕾舞伶，1874年印象派第一次聯展展出，油畫，142×94cm，華盛頓國家藝廊 Washington, National Gallery_

雷諾瓦，勒格朗小姐（Mademoiselle Legrand），1875，油畫，費城美術館

流露出細緻而纖弱的氣質。少女穿著淡淡的白色衣裙，雙手輕握，在一片鬆散的筆觸所烘托出的樹葉背景中，浮現出優美而細緻的臉龐。這青春的形象流露出夢幻氣質，早在他第一次印象派聯展時展出的《芭蕾舞伶》（1874），和次年的《勒格朗小姐》（Mademoiselle Legrand, 1875）中，就已經將少女的嬌羞與天真，在筆下自在地流露了。

雷諾瓦欣賞成年女性的優雅，他也喜愛著少女的天真。他畫著《戴麥草帽的少女》（1884）也畫著帶上古典氣味的《接泉水的少女》（1887）。他也畫著穿上特殊服裝裝扮成《少女牧歌》（1888）的人物，或是像《草地上的少女》那樸實而又健美的姿態，彷彿閃爍著花朵與陽光的色彩。

少女們

獨幅肖像之外，他更欣賞像《閱讀的少女們》（1890-91）這般年紀相當的嫺靜少女們合諧而悠閒的氣息，他常以印象派女畫家茉莉姿（Berthe Morisot）之女茱莉（Julie）為模特兒繪

製這類「少女們」的題材。而最為人熟知的是他描繪了不止一次的知名主題：《彈鋼琴的少女》（1892）。1892年他51歲這一年他畫了三件《彈鋼琴的少女》，奧賽美術館的大幅作品（116X90cm），以及紐約私人收藏的小幅作品（56X64cm），和一件同年所作，今日收藏在聖彼得堡冬宮（Hermitage）收藏，呈現起稿階段的未完成畫作（116.5X89.5cm）。

畫家注目彈琴的少女們那優雅的姿態，和《閱讀的少女們》（1890-91）那專注的神情與女子們和諧投入閱讀的心境，手握畫筆的雷諾瓦帶領著我們的眼神，瀏覽著室內高雅的氣息所表現的音樂主題，在一旁欣賞著那青春的片刻，時光就在這在悠閒的閱讀與琴音的迴響中暫時停了下來。

鮮花與帽子

雷諾瓦喜歡女性戴著各式帽子，他為她們在畫裡妝扮花樣的色彩，寬邊的別上花朵，窄邊的綁上帽帶。這些愛好打扮的少女們，心情愉悅的

雷諾瓦，么兒可可著小丑裝（8歲），1909，油畫，巴黎橘園美術館

雷諾瓦，夏龐堤耶夫人與孩子們（Mme Charpentier et ses enfants），1878，油畫，153.7×190.2cm，紐約大都會美術館

雷諾瓦，彈鋼琴的少女，1892，油畫，116×90cm，巴黎奧賽美術館。

*6歲的姊姊喬潔貝忒（Georgette-Berthe）和也穿著裙裝的3歲的弟弟保羅（Paul-Emile-Charles）

在自己的身上增添歡愉的色彩，與象徵著幸福的小小配件。雷諾瓦帶著欣賞的眼神，勾勒著女性們帶著桃色粉腮的嬌俏臉龐，他的筆觸輕巧而細膩的描繪著女子們濃密的睫毛和透明的眼珠。

他偏好清純嬌小的女子，他也欣賞身形豐腴的女性，那不就是飽滿的青春氣息與健康的姿態嗎？他愛讓女性們戴上各色優雅的帽子，那或是裝飾了繁複的花邊，或是點綴了自然的花朵，少女們穿戴嬌俏柔媚的服裝；那絲綢的髮帶，與碎花的衣裙，流露出嬌細的少女情懷，而成熟的女性則開始在雷諾瓦的筆下出現於《城市舞蹈》或者《鄉村舞蹈》那般帶著愛情氣息的情境中。

兒童

他愛畫花樣年華妝點輕盈的女性，他也愛畫著以自然的面貌不需要裝飾的《無邪的少女》（1895），還有令人憐愛的天真兒童。

雷諾瓦的青春洋溢在少女的芳香氣息與嬌憨容顏，而他更在兒童的臉龐上看見純真與無邪，

教天下人都為他筆下的幼小天使的清澈眼神與可愛形貌而心生憐愛。

他畫著畫家友人、收藏家的幼年子女，尤其是嬌憨的女童，最令人憐愛。

有時他畫著小男孩，也畫著他們裝扮成女孩兒的模樣，最有名的即是《夏龐帝耶夫人與孩子們》（1878）*中年紀相仿的一兒一女，6歲的姊姊喬潔貝忒（Georgette-Berthe）和3歲的弟弟保羅（Paul-Emile-Charles）兩姊弟都穿著花邊衣裙的嬌憨天真。而畫家的次子尚（Jean）和么兒可可（Coco）年幼時甚至當女孩子來裝扮養育，直到8歲時，雷諾瓦還畫可可穿小丑的裙裝呢！而穿著阿爾及利亞服飾的《戲鷹少女》（1880），更染上繽紛的異國色彩，雷諾瓦的兒童，總是帶著遊戲的氣息。

年紀稍長後，他對兒童的喜愛則始終不變，兒子相繼出生，從大兒子皮耶（Pierre）、次子尚（Jean），到60歲才出生的，暱稱可可的小兒子克勞德（Claude），他為兒子們的童年時光，留下了許多幼稚而天真的影像。

雷諾瓦，彈鋼琴的少女，1892，油畫，56×64cm，紐約私人收藏

雷諾瓦，彈鋼琴的少女，1892，油畫，116.5×89.5cm，聖彼得堡冬宮（Hermitage）收藏

雷諾瓦，露台，1879，油畫，61×50cm，芝加哥藝術學院 Art Institut, Chicago

雷諾瓦，戲鷹少女，1880，油畫，126×78cm，美國麻州克拉克藝術中心 Clark Art Institut, Massachusetts_小

天然氣息

中年以前的雷諾瓦偏好注目少女的青春面容，他纖巧地描繪著她們的眸子、她們的粉腮，嬌俏的鼻尖，豐腴的面容或纖巧的下巴；嬌憨的少女披著輕柔的長髮，在花朵、衣裙與帽子裝扮下，顯露出巴黎的輕巧氣息。

他畫著自然情境中的《金色長髮的浴女》（1895），也畫著樹木和草地緣繞著的《風景中的少女》（1903）披著長長的頭髮，頭戴麥草編織的寬邊遮陽帽，陽光的氣息與優閒氛圍把青春烘托著自在舒適，當雷諾瓦遷居南法之後，他的身邊圍繞著家人與女僕，昔日在巴黎畫著帶著都會色彩與各種優雅情境的少女肖像減少了，日漸老去的畫家轉向那沐浴在陽光下，或水澤之畔之青春肉體的歌頌。雷諾瓦對於少女的歌頌那無邪的嬌憨面容，將轉向成熟女子的青春肉體。

中年以後的畫家，在離開巴黎的都會生涯之後，他將持續歌頌青春，而遷往南法的他，他進入了另一個海角樂園，反覆的描繪如維納斯美神或夏娃般的天真女性，伊甸園中的健美的肉體延續著畫家的對青春的嚮往，他已邁入生命的秋天，但心境仍歌頌春天。

雷諾瓦是一個為幸福著色的畫家，也是一個捕捉青春的畫家，幸福的時光讓他的畫筆留住了短暫的青春，而成為永恆的象徵。風景畫家雷諾瓦已淡出印象派的圈子，而人物畫家雷諾瓦始終以少女的青春和水池邊的夏娃與維納斯，成為女性魅力的代言人。

（本文作者為台北市立教育大學助理教授，本文節錄自作者所著《360°感覺雷諾瓦》（2013）之「青春」篇）

（台北故宮博物院《幸福大師雷諾瓦與二十世紀繪畫》特展，2013年，5/25~9/8。）

雷諾瓦，閱讀的少女們，1890-91，油畫，56.5×48.3cm，洛杉磯市立美術館

雷諾瓦早年的，陽光中的裸女，1875-76，油畫，80×64.8cm，巴黎奧賽美術館

雷諾瓦，金色長髮的浴女，1895，油畫，巴黎橘園美術館的經典畫作