

西班牙光影魔術師—馬德里的索羅亞博物館

王乃立

索羅亞生平

霍金·索羅亞(Joaquín Sorolla y Bastida)1863年出生於瓦倫西亞，1923年因病逝世於塞爾塞迪利亞(Cercedilla)。索羅亞幼年時父母便因病雙亡，索羅亞與姊姊兩人便由鎖匠親戚照顧。18歲的索羅亞至馬德里的普拉多美術館習畫，這也是他第一次近距離接觸到大師們的作品。索羅亞雖出身平凡，但卻被幸運女神眷顧。22歲時，獲得了一筆資金，前往義大利羅馬進修，並得到院長的賞識。留學期間，索羅亞也得到機會至巴黎增廣見聞，此時也是他第一次接觸到現代繪畫，當時所見的巴斯蒂昂—勒帕吉(Jules Bastien-Lepage, 1848-1884)的現實主義與社會批判風格和門澤爾(Adolph Menzel, 1815 – 1905)的絢麗色彩作品更是對索羅亞產生影響。

1888年，25歲的索羅亞與 Clotilde García del Castillo 結婚。妻子不但是家庭與情感上的支柱，更是他的繆思女神，索羅亞的多幅畫作中都能見到妻子的身影。他與妻子的感情十分緊密，因公出差時，總是會與妻子密切地書信往來，這些文件目前都展示於博物館中。居

住於馬德里的期間，妻子更是擔任起管理者的角色，協助索羅亞的辦展事宜，包括於巴黎的第一次個人畫展。

索羅亞的名氣揚名海外，在美國享有一席之地。索羅亞不僅曾多次到美國參展，1911年，更是受美籍西班牙裔協會(Hispanic Society Museum & Library)之委託，為一長型會議房間作畫，以發揚西班牙各省份的文化。索羅亞離世後，其風格對美國二十世紀中期之創作仍有所影響。1945年，紐約惠特尼博物館(Whitney Museum of New York)館長 John Baur 創了光色主義(luminism)一詞，以描述二十世紀中期美國風景畫作類型，此畫風著重於光線的捕捉與研究。在此脈絡下，便有一些學者則以索羅亞主義(Sorollism)來描述此風格作品。

索羅亞的晚年遭受病痛折磨。1920年因中風而半身不遂，為了得到更寬敞的空間與清幽的環境，索羅亞便與妻子 Clotilde 一同搬到了德里西北方的小鎮塞爾塞迪利亞。索羅亞在此度過了最後幾年，三年後與世長辭。

索羅亞的光與影

索羅亞發跡的年代，正是印象派與攝影技術崛起的時代，寫實風格不再是唯一圭臬，有些畫家越來越大膽地捕捉光線的變化與效果，更忠實呈現「眼睛所見」。索羅亞曾說過：「我總是用眼睛作畫。」無論他看到了什麼畫面，都能被轉化、以更強烈的光影表達於畫布上。索羅亞擅長透過改變光線的強度來修改色彩與較模糊的畫面，色彩純粹，鮮少雜亂的混合，而是用短而並列的筆觸增加物件亮度。

身為現代畫家的索羅亞，十分景仰馬內以及印象派先驅莫內的大膽冒險作風，然而，索羅亞並沒有因此依循他們的實驗性技法，僅是挪用了他們捕捉自然光的精神，進而著手進行屬於自己的光影呈現。索羅亞的作品中，陽光的模樣更加真實，也更鮮明地體現自然景色與愉悅的情緒。莫內的筆觸較隨意奔放，筆下的光線讓人感受到的是陽光的刺眼與頭暈目眩，甚至是設法抓住稍縱即逝的時光卻常感到枉然的情緒。而索羅亞的陽光則讓人感受到夏日的美好，他以更具章法的筆法展示，塊狀較明顯且強調陽光照射後的反光畫面則是獲得了一致認同的好評。索羅亞的作品為西班牙最好的畫作之一，不僅是因為極佳的色彩配置與掌握，符合大眾審美，更因為畫中所呈現的近距離陽光感受能讓人身歷其境。

索羅亞博物館

索羅亞博物館位於馬德里的 Chamberí 區，為故居型博物館，場館位置及為藝術家生前所居處的房子。從 1911 年起，已享有盛名的索羅亞與妻子 Clotilde García del Castillo 和三位子女(分別為大女兒 María Clotilde、大兒子 Joaquín 和小女兒 Elena)搬到首都馬德里居住。1923 年，索羅亞去世後，家人便把將近一千兩百幅收藏與此棟住宅捐給國家，1932 年，索羅亞故居正式開放作為博物館。館內保留了原本的裝飾，包括藝術家收藏的雕塑、陶瓷、傳統服飾、珠寶、信件和照片。博物館中有座索羅亞自行設計的小花園，是座城市中的小綠洲，藝術家後期的繪畫中便常將此場景作為主題。

索羅亞博物館的招牌與門口並不明顯，若非刻意尋找，將很容易錯過這棟與民宅並列的小別墅。進入大門就來到了由三個小花園所組成的庭院。第一個花園靈感來自於賽維利亞(Sevilla)的特洛伊花園，有著騎樓般的涼亭設計，索羅亞在世時，此處為通往房子的主要門廊。第二個花園的靈感來源則是另一個南方城市格拉納達(Granada)的蘇丹夏宮 Generalife，因此很明顯地能感受到花園中的新摩爾式風格。長方形小池子，裡外都鋪滿了精緻的磁磚，磚紅與墨綠的搭配加上鑲嵌入的小花方形磚，水池中還有一個大理石噴泉台，上頭有三隻手持樂器的小天使。也許是因為正值冬天，不見流動的池水與噴泉，但這些

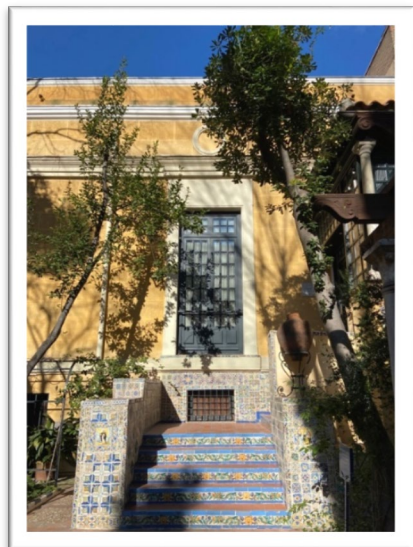
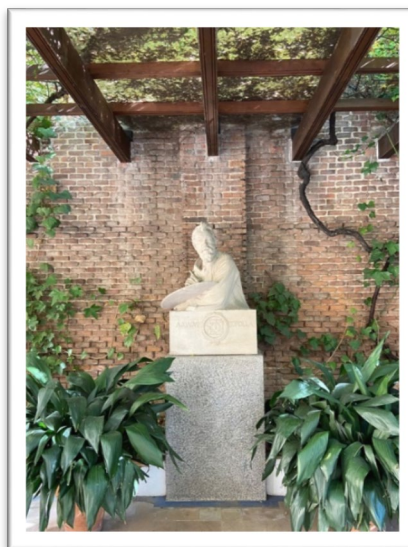
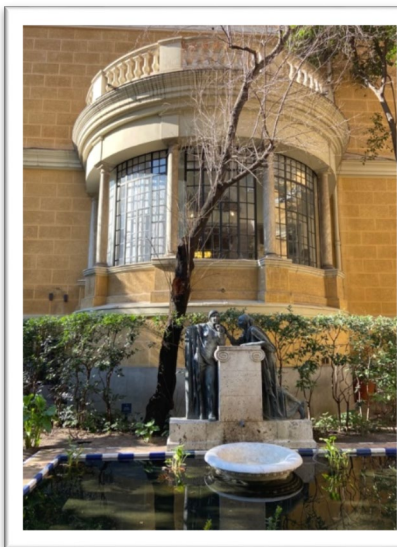
趣味的裝飾足以顯現這座小池子的生氣與這個家的熱鬧。最後一個花園區有著方形小池塘，此處的環繞的樹木也比前兩個空間多(圖一、圖二)。

索羅亞故居的整棟建築為土黃色，馬德里陽光灑落時，在花園庭院的綠色藤蔓襯托下顯得格外明亮清閑。索羅亞和莫內一樣喜歡畫自己的花園，雖然索羅亞的花園規模比莫內花園小了許多，但卻有著大大小小的雕像，零星又生動地點綴著，使得這個小空間充滿讓人會心一笑的小驚喜。從大門口穿越三座小花園，不到五十步的距離後，就能看到繽紛磁磚裝飾的階梯，磁磚花紋雖有些斑駁，但還是能感受到藝術家的熱情與生活品味。此處的門為現今觀光客參觀的主要入口。(圖三)

博物館內的空間寬敞，一樓除了有臥室外，還有三間工作室、客廳與飯廳。一進門來到的是天花板挑高的工作室，此格局的牆壁

為暗紅色、且鮮少擺設，展示了藝術家不同階段的重要真跡。第二與第三個工作室除了展示畫作外，還還原了原本的家具擺設。尤其是第三個展間，不但擺出了索羅亞作畫時所用到的各式各樣工具外，還掛滿了大大小小的原作(圖四)。離開工作室後，則會來到客廳。此處的裝飾與擺設風格明顯轉換，色調由沈穩的暗紅轉為鮮明輕鬆的白黃，大理石地板與得以欣賞花園的大窗戶，讓整個區域更加奢華優雅。

整趟參訪中，讓我印象最深刻的不外乎就是索羅亞筆下的海景。索羅亞常描繪瓦倫西亞的海灘風光，畫作中能多次見到妻兒於海邊嬉戲的畫面。《海邊漫步》(Walk on the Beach)中的兩位女子身穿白衣長裙、手持陽傘與草帽，隨風飄揚的布料讓人感受到海邊的悠閒。《馬浴》(The Horse's Bath)(圖五)中，一名裸著身子的小孩在沙灘上牽著一匹俊俏的

左起圖一：第三花園一隅；圖二：花園涼亭中的索羅雅亞雕像；圖三：貼滿磁磚的階梯入口。

白馬，索羅亞精細地畫出馬兒的白毛與浪花的白以及海水倒影的白，這三種於陽光照射下呈現出的不同明暗度的白。索羅亞能完美掌握氣氛中的力量，瞬間捕捉的海邊景色都能讓觀眾觀畫時，同時想像海風的吹拂與海水的鹹味。

值得一提的是，索羅亞的海邊場景並不是每一幅都如此歡樂。1899年的《悲傷的遺產》(Sad Inheritance)一作記錄了僧侶與一群身障孩童在海邊戲水洗澡的畫面。這幅作品的明亮光線表達與藍綠色帶著白浪花的海水能馬上吸引觀看者的目光，而後才是注意到身著黑衣的僧侶與孩童手中與膚色相近的淺土黃色木製拐杖。根據標題，這些孩童為遺傳性病的受害者，「繼承」了身體上的病痛，此畫面也被解讀為記錄曾經被小兒麻痺症襲擊的瓦倫西亞土地。對比如此強烈的主題與表達手法，讓索羅亞在1900年的巴黎世界博覽會上榮獲獎項，並於隔年的馬德里國家博覽會上獲得榮譽獎章。

自從完成論文後，對於歐洲的印象派相關主題或故居博物館總會多留意。此趟的馬德里行程在最後一天參觀了讓人流連忘返的小型博物館，滿載而歸。踏出索羅亞博物館的大門時，正值午後，即使氣溫不到二十度，但卻能感受到陽光灑在雙頰上的溫暖。想起剛剛看到的畫作，不難想像，正是這樣的西班牙熱情陽光，讓索羅亞得以在有生之年創作出一幅又一幅情緒飽滿又色彩鮮明柔和的畫作。

參考資料

1. Duncan C. & Phillips, Jr.(1912). Sorolla: the Painter of Sunlight.
2. James William Pattison (1911). Sorolla The Spanish Painter—His Art.
3. Sorolla Experts: <https://www.sorollaexperts.com/index.html>
4. Museo Sorolla: <https://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/en/inicio.html>

(本文作者畢業於國立台灣師範大學歐洲文化與觀光研究所)

圖四：索羅亞工作室。

圖五：《馬浴》(The Horse's Bath)。

《巴黎視野》徵稿啟事

中法文化教育基金會會刊《巴黎視野》(以下簡稱本刊)刊登有關歐洲各國之教育、文化、藝術、政經、觀光、社會現況等主題之研究、社論、報告、札記等文章。本刊目前為每季出刊乙次，詳細出刊日依每期狀況略有調整。

一、來稿格式

來稿須符合本刊撰稿格式，如下：

語言：以中文為限，法文投稿者需附上中文翻譯。

字數：約 3000~6000 字。

附圖：稿件內之圖片請再另存檔案與稿件一併傳送，以確保印刷品質，並請留意圖片版權是否無疑慮。

作者簡介：文末請附上作者簡介，如「本文作者為○○大學○○系教授」或「本文作者畢業於○○學校○○科系，現任職於○○」等。

二、審稿規則

本刊所有來稿於刊載前一律須通過編輯委員審核，審核標準為稿件性質是否符合本刊定位、稿件撰寫之格式是否符合本刊要求，經編輯委員會決審通過後刊載之。

三、著作財產權及其他同意事項

1. 投稿者(含所有列名作者)投稿一經本刊同意刊載後，該作者即同意授權由本刊進行紙本印製、數位化等作業，並公開稿件於本刊網站，透過網際網路等公開傳輸方式，提供使用者檢索、瀏覽、下載、傳輸、列印。但投稿者(含所有列名作者)得經本刊同意後，將所投稿件納入本人自行出版品。

2. 投稿者(含所有列名作者)應保證所投稿件為作者本人原始著作，且未於研討會發表、他處出版或即將出版而保有稿件之完整著作財產權，若稿件曾在其他刊物及研討會、演講場合、學校報告等發表者，應事先告知本刊。

3. 投稿者(含所有列名作者)應保證所投之稿件內確無剽竊、捏造數據、對數據做選擇性報導、摻雜他人數據，或使用不可信資料等違反學術著作倫理之情形。

4. 所投稿文章若涉及智慧財產權部份(如：圖片、長篇引文或翻譯文字，請先取得原作者或出版者之書面同意。

四、投稿方式

來稿請透過電子郵件傳送，郵件內文請書明作者真實姓名、電子信箱、聯絡電話、地址，並將稿件之 word 檔以附加檔案方式傳送至本刊電子信箱：sfpec.moc@gmail.com。

五、稿酬

本刊不以營利為目的，每期發行紙本 200 份與電子報方式贈閱國內外相關人士、國內圖書館、政府機關、大學院校相關系所參考，讀者群廣泛，每篇稿件備薄酬 1000 元，於出版後隨同會刊紙本寄送稿費憑證，請作者簽名後回擲(共同作者請推派一人代表簽領)，本刊將於收到稿費憑證後盡速以匯款方式寄出稿費。