

巴黎蒙馬特區藝壇母子檔：瓦拉棟、尤特里羅

王蓮曄

前言

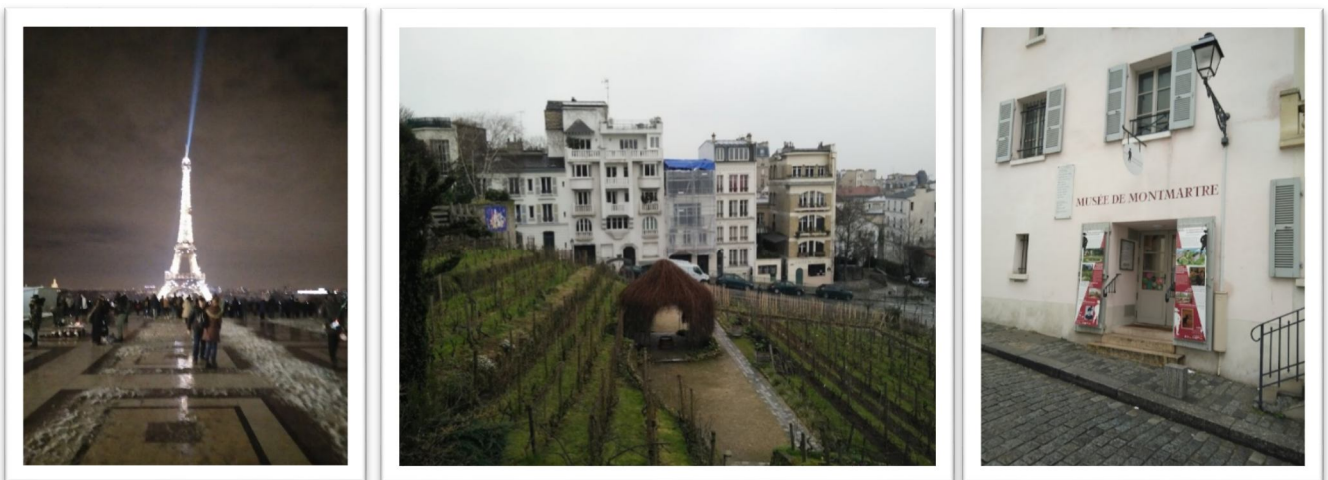
提起巴黎，大家都會以全世界最美與浪漫的城市來形容。筆者所走過的一些歐洲城市，我認同。但深深體悟到，最具價值的巴黎，可能是他全面性的水準都很高。表現在生活的精緻與精神的豐富。巴黎市區的建築、紀念碑，雕像紀錄了法蘭西文化的歷史，人文藝術家自然地融入生活。

蒙馬特區位於法國北邊，塞納河右岸巴黎第十八區的一座有 130 公尺高的丘陵地，白天站在居高臨下的白色聖心堂(Basilique du Sacré-Cœur)階梯前，可以俯看整個巴黎市容，遙望艾菲爾鐵塔(La Tour Eiffel)，而在夜裡子時整點鐵塔頂旋轉的光束也會照到她(圖一)。

當然，從龐畢度中心透明的扶手梯循梯而上，蒙馬特區耀眼的聖心堂更令人嚮往。

蒙馬特一帶(圖二)，因為是山丘，上下坡街道、階梯與建築景象都很獨特，有別於巴黎市中心的輻射狀規劃。附近文化多元、消費低廉，也有許多小巧便宜發跡較早的專業批發店家，就連空氣都很特別。為此，深受不是很富裕的藝術家或初到巴黎外來住民的喜愛，形成蒙馬特文化，其中傳統餐廳、小酒館、精巧商店，街頭藝人聚集於此，都吸引光觀客前來朝聖也是一種景觀。

著名場所，包含有著白色圓頂，結合羅馬拱頂及拜占庭風格折衷主義建築形式，天主教的聖心堂、聖伯多祿堂(L'église Saint-Pierre)、小丘廣場(Place du Tertre)、皮加勒廣

左起圖一：夜裡子時整點鐵塔頂光束；圖二：蒙馬特一景；圖三：蒙馬特博物館入口。

場(Place Pigalle)、紅磨坊(Moulin Rouge)、狡兔酒吧(Le lapin agile)、洗衣舫(Le bateau-avoir)和愛牆(le mur des je t'aime)，以及，多位藝術家的故居，達利美術館(Espace Montmartre)、蒙馬特博物館(Musée de Montmartre)(圖三)增添藝術氣息。

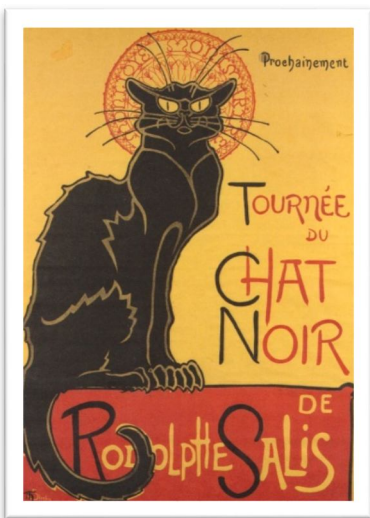
瓦拉棟

瓦拉棟(Suzanne Valadon, 1865-1938)為法國女畫家，出生在法國加爾唐普河畔貝西內市鎮(Bessines-sur-Gartempe)，五歲時隨同母親來到巴黎之都有著波希米亞風(bohémien)¹的蒙馬特區，自幼家境清寒由母親一人扶養。年輕時，她先是巴黎裁縫師的學徒、馬戲團「黑貓」(Le Chat Noir)歌舞團(圖四)表演的知名舞者，1880年15歲時，因一場排練空中飛人技能表演時，不慎墜落造成背部受傷；之後三年間，她轉業從事模特兒工作，並成為蒙馬特藝術圈中最時尚耀眼的名模；直至懷了尤特里羅(Maurice Utrillo, 1883-1955)(圖五)，日漸淡出

社交圈投入創作，直至最後被藝壇所認可，成為一位著名的巴黎畫派(L'école de Paris)成員。

至今，在後印象主義藝術家的作品中，留下許多她的容貌與身影。例如：畫家竇加(Edgar Degas, 1834-1917)、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919)、羅特列克(Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901)等。漸漸地，接觸藝術久了，瓦拉棟在藝術家們的鼓勵下，開始摸索素描與繪畫。更令人興奮的是在她29歲(1894年)時，很幸運地，瓦拉棟成為第一位被法國巴黎國立高等藝術學院(l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts)錄取的女學生，並在同年舉辦素描展，展開她另類的藝術旅程。1909年開始認真地創作油畫，直至1938年4月7日在畫架前突發中風不治，享年72歲。

瓦拉棟的創作風格相融古典的輪廓線條與現代大膽的用色，創作直接、率性，全憑藉直觀的描繪；以強勁有力的色彩描繪人像與靜物畫，獨樹一格且受到注目。同時，偶而與兒子尤特里羅舉辦聯展。

圖四：1896年蒙馬特藝術社區黑貓夜總會巡迴演出的宣傳海報。黑貓轉身路易·魯道夫·沙利斯(Tournée du Chat Noir de Rodolphe Salis)，特奧菲爾·斯坦倫(Theophile Steinlen, 1859-1923)所設計。目前收藏於紐澤西州立大學。

圖五：年少時的尤特里羅和母親瓦拉棟攝於1895年。
©René Dazy. All rights reserved 2023 / Bridgeman Images。

尤特里羅

尤特里羅(Maurice Utrillo, 1883-1955)是少數土生土長，出生在巴黎蒙馬特的法國畫家，是瓦拉棟 18 歲時所生下的私生子，他由外婆撫養長大。這也使得生性孤獨、個性敏感的他，在 1901-1910 年期間，屢次出入精神病院並接受宗教的救贖儀式(un rite propitiatoire de la sagesse)，解決逐漸陷入酒精所導致他的許多疾病。例如：暴力、癡呆。因此，在學業上也受到影響。正值青春年少盛時的尤特里羅，身為媽媽的瓦拉棟不僅心疼自己的兒子，也看到兒子的藝術天賦，就開始親自教導他畫畫，嘗試讓他遠離酗酒並敦促鼓勵他好好學習繪畫。尤特里羅自幼非常愛母親，佩服她，總覺得媽媽是最棒的。

所幸，尤特里羅在 27 歲時，認識與他年紀相仿，亦師亦友的法國畫家昆澤(Alphonse Quizet, 1885-1955)，自此，傳奇性地改變了他的一生，展開規律的創作，也造就了他的藝術家生涯，日後並可藉此謀生。讓我們可以欣賞到尤特里羅看似平易近人，却是用靈魂所創作的作品。

據文獻記載尤特里羅在 1901-1910 年精神病院期間，所創作的題材，多數為船難遇險失事的作品，可惜筆者目前完全找不到相關作品。被大

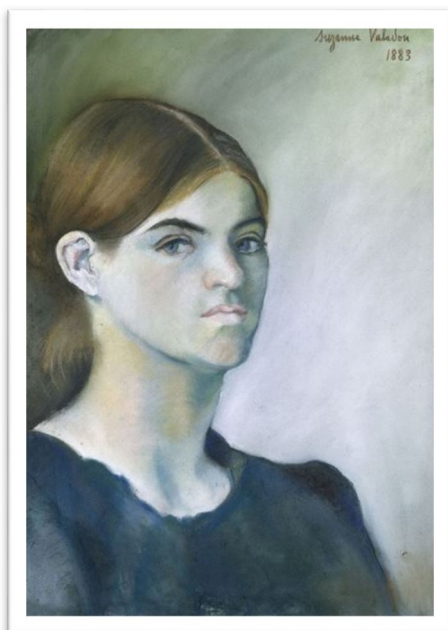
家所熟悉的創作階段是 1910-1916 的「白色時期」，創作習慣使用白色，大量塗抹鋅白，偶而添加石膏增加畫面肌理厚實度，這時期的創作也是最令人印象深刻且建立起特色的風格；但在後來 10 年的作品中，色彩如泉湧般慢慢地凱旋出現畫筆下，藝術史學者以「皮諾士的勝利」(Victoire à la Pyrrhus) 讚譽這階段。創作題材，一直就地以蒙馬特住家附近有著深深消失點的街景、建築、磨舂或聖心堂為主，藉由感性直覺地樸實筆調描繪。1909 首次展出創作，1913 年繼續舉辦個展，漸被藝壇所認可。45 歲時(1928 年)法國政府授予他法國榮譽軍團十字勳章(National Order of the Legion of Honour)。與母親同壽，享年 72 歲。

若您有機會踏上巴黎，邀請您將蒙馬特區列入重要景點。花一天的時間，漫步蒙馬特，走在藝術家曾走過的路，踏上藝術家曾經踏過的石階，細品微風間的空氣，就算您不小心走到死胡同需折返都值得。或許，在不經意的角落邂逅藝術家，踩到調色盤、撿到畫筆，總會譜上時光隧道中的深刻記憶。

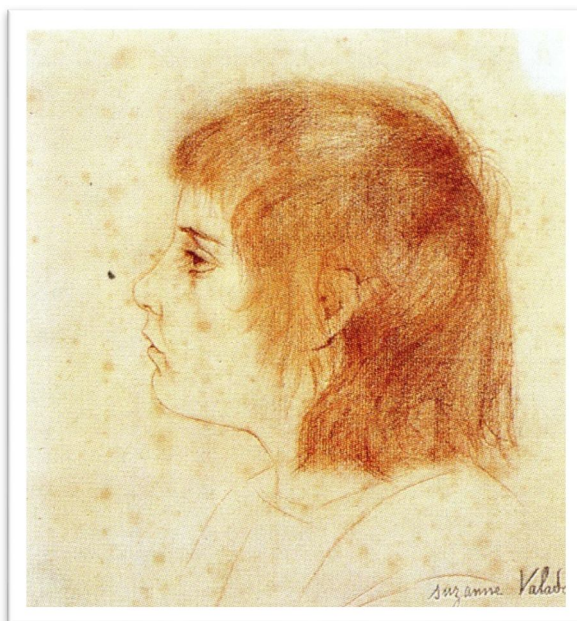
(本文作者畢業於國立臺灣師範大學美術研究所、法國巴黎國立高等藝術學院素描組結業，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系兼任助理教授退休；本文圖一至圖三為作者拍攝。)

註釋：

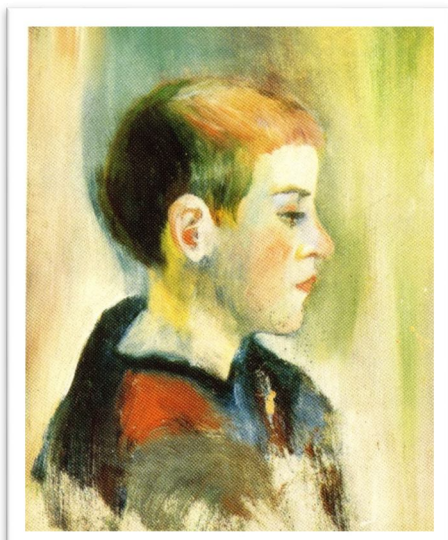
此處的波希米亞風意指任何你可以便宜地生活與工作，而且行事不落傳統的地方；一處能達到心靈自由的社區。19 世紀與 20 世紀初在許多城市中都有興起過波希米亞社區：德國慕尼黑的施瓦賓區(Schwabing)、法國巴黎的蒙馬特區(Montmartre)和蒙巴那斯區(Montparnasse)……。

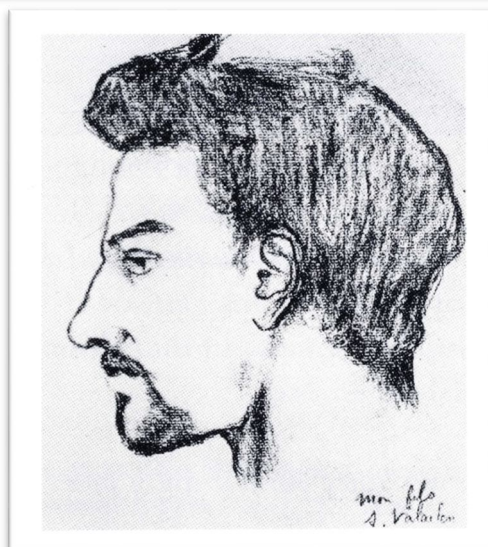
瓦拉棟，自畫像
(18 歲身懷尤特
里羅的自畫像)
1883 年 粉彩畫

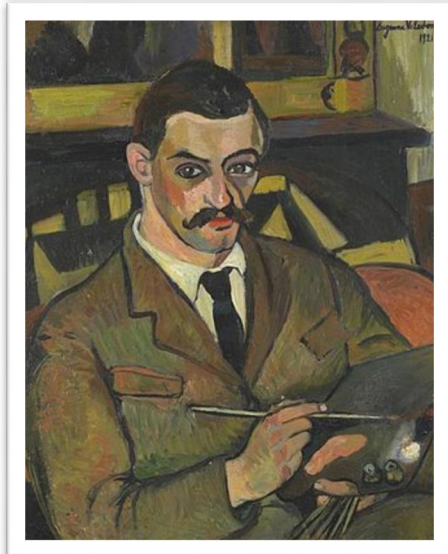
瓦拉棟，我兒子
莫里斯·尤特里
羅 2 歲時 1886
年 素描 紙張
27.5x26cm 國家
現代美術館 龐
畢度收藏 巴黎

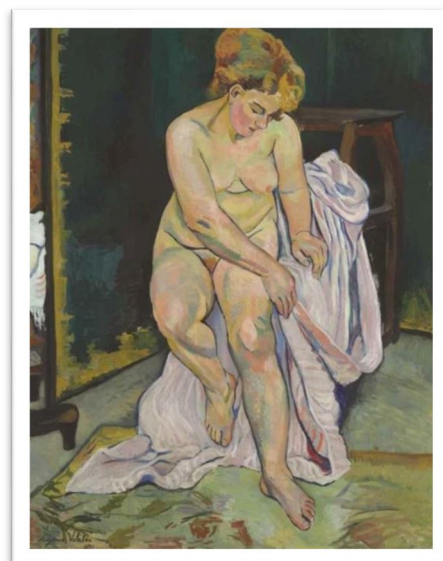
瓦拉棟，莫里斯·尤
特里羅 8 歲時 1891
年 粉彩 私人收藏

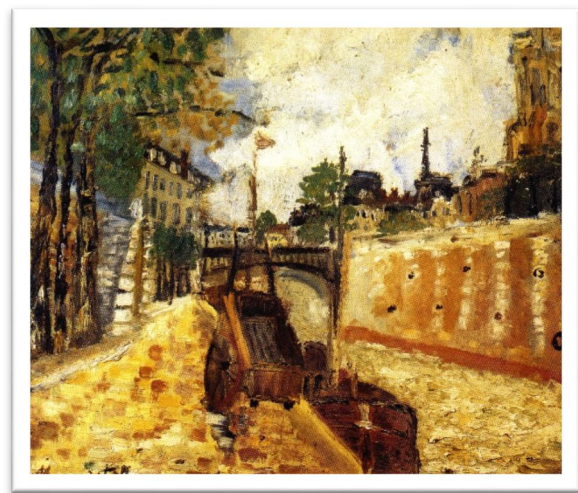
瓦拉棟，莫里斯·尤
特里羅 27 歲時
1910 年 炭筆素描
私人收藏

瓦拉棟，莫里斯·
尤特里羅 38 歲
時 1921 年 油
畫 私人收藏

瓦拉棟，裸女與布
幔 1921 年 油畫
92 x 73cm

尤特里羅，巴黎河畔 1905 年 油畫 38 x 45cm

尤特里羅，白遼士的房子和亨利四世狩獵小屋 1909 年 油畫，21 1/4 x 28, 3/4 “安大略藝術畫廊 多倫多 加拿大

尤特里羅，雷諾瓦的花園 1909-10 年 油畫 21 1/2 x 31 1/4 “Gregoire 與 Alexander Tarnapol 收藏 紐約

尤特里羅，蒙馬特的白色風車 1949 年 油畫 28 3/4 x 36 3/4 “Edward M.

尤特里羅，死巷子 1911 年 油畫 24 3/8 x 18 1/8 “國家現代美術館 龐畢度收藏 巴黎