

圖一

莫朗迪的靜物世界

Giorgio Morandi, 1890-1964

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴
台北蘇荷美術教育體系館長

「風格要有情感的動力，不應該只是形式上的問題。」——莫朗迪

簡單中的大觀念

起初看到莫朗迪的作品，畫面上幾支單調的瓶子，一點都不特殊的造形，沒有裝飾更沒有設計，灰濛濛的一片，就只是一堆並排的瓶子。這些瓶子一畫再畫，莫朗迪畫了45年，幾乎已經成為他的註冊商標了，除了瓶子數量偶而改變以外，沒有經過繪畫訓練的眼睛，幾乎看不出有什麼大變化，甚至也無法辨識出這就是現代繪畫大師，最具代表性的偉大作品。（圖二、圖三）

圖二 靜物 1963

圖三 靜物 1963

有人讚譽莫朗迪是「畫家中的畫家」，但是現代藝術大多數的創作者，多半追求在廣大又複雜的藝術史中，以獨特的技術與題材，提出突破傳統的驚人理念，顯示自己的獨創與才華。莫朗迪卻反而只用一個非常單一的想法，一整個大觀念，貫穿一生所有的創作。

在二十世紀這個繽紛如萬花筒一般，處處尊崇標新立異的藝術創作世界裡，他安靜地回到藝術最基本的「真誠」與「單純」。他的靜物，不只是讓自己安靜的觀察捕捉事物最本質的存在，他也教導我們學會靜靜的觀賞。

他畫日常生活中最尋常的物件，目的是要探索寂靜事物的永恆外觀。古代傳統繪畫的真誠與單純、含蓄，而且洞察現實，從最平淡無奇的瓶子裡，發掘深刻的精神內涵，並賦予生命，讓它們發出自身的光彩。他想回到像文藝復興時代的創作觀念，沒有多一分無意義的裝飾，只有堅實、穩定、牢固的造形，並以非常尊敬與信仰的態度，來畫瓶子或風景，就像古人畫神像一樣的忠誠態度。

他的畫面非常寧靜、沉著、協調，色彩的濃淡明暗很有秩序，色層緩緩的變化上升，從暗沉到明亮，間距非常小，或許是單一，或許是幾個不同的色調，藉由調子不同層次的灰黑白，就像音樂一樣，深刻又抒情，有如一首緩

慢低沉的樂曲。顏色起伏有節奏的變化著，譜成一種和諧的色調之美。

圖四 靜物 1962

圖五 靜物 1962

他的顏色低沉，偏用濁色的調子，沒有花巧炫麗的繽紛色彩，「畫色與線、形服從於整體和諧的信條，像一個和弦之美」。平淡無奇的幾支瓶子，普通人的眼光也許看都難得看上一眼，但是他在平常物件中發現詩意，感覺神秘。

也因為用色的和諧與秩序，他的畫彷彿是罩了一層霧色或薄紗，朦朦朧朧，有神秘和詩情，也有含蓄和隱約。所以能夠造成這樣的效果，必須複雜的色階變化和簡化的形狀才能到達。超現實主義畫家，也是莫朗迪的好友德·奇里訶 (Giorgio de Chirico, 1888-1978)，曾經在 1922 年「翡冷翠春季展」目錄中讚譽他的畫：「莫朗迪的繪畫，是歐洲最後的深刻藝術，以最平凡意見的形而上呈現」。

單調重複的生活， 活躍的創作

莫朗迪出生在義大利的波隆納，性情非常孤獨也很拘謹。他一生住在同

圖六 靜物 1957

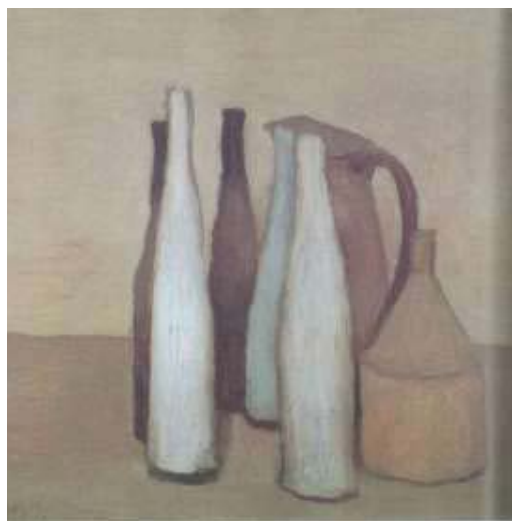
圖七 靜物 1957

一條街上，同一間屋子裡，在自己小小的畫室作畫了幾十年。他終生未娶，也沒有戀愛故事，終生都是跟三個沒結婚妹妹住在一起。每天生活有秩序和規律，不愛變動和攪擾。

1913 年在著名的波隆納美術學院畢業後，在小學校裡當美術老師十多年、當了四年校長，後來在波隆納美術學院教書，從沒有間斷過自己持續作畫。他簡單狹小的畫室佈滿收集來的瓶子罐子，也佈滿了灰塵。雖然他後來得到很多獎項，生活也能有所改善，但是始終留在這個原來的小畫室裡作畫，原因是不愛變動的性格，連每日的作息，都保持一定的規律和節奏。

空間的深度與構圖的平衡

對簡單物品的探討與描繪，成了莫朗迪一生忠誠的課題。他從塞尚靜物畫的提示中得到靈感，簡化、純粹的形聚集不斷重複，專注地把熱情投入在形與空間、色與光影比例中 (圖六、七、八)。為了作立體瓶子組構式的構圖研究，玻璃瓶子塗上油漆避免反光，以利於捕捉它們的存在與壁面、桌面的距離關係、光影關係，數量以及它們與空間的課題。

圖八 靜物 1954

圖九 風景 1962

他畫房子也像瓶子一樣的手法，風景只是簡約的幾何形，一心致力於形狀的簡化與確定，他的均衡構圖、平穩塗色，一練再練。他要將藝術帶到真理的境界，一生遵循自己的創作信念。圖九這張風景，用最簡約的筆觸、造形，以一個黃色作為基調，只靠調入不同層次的灰色，即要交代風景與空間遠近明暗的關係。

新的藝術領航家

莫朗迪一生的獎項讚譽無數。不只是油畫精彩，更是二十世紀最好的版畫家之一，他的版畫更是獨樹一幟（圖十、十一），生命的最後十年，榮獲 1953 年巴西聖保羅雙年展版畫首獎及 1957 油畫首獎。他以線條畫的靜物也相當簡潔精彩（圖十二、十三），借用了虛染或留白的空間，幾條線及色面就交代了空間的課題，與版畫細緻展現截然不同的風格。

莫朗迪藝術的深化與含蓄，在畫面上顯現驚人的精神力量。他對現代藝

術最大的貢獻是，把大家從沉浸已久的印象派大膽對比的色塊帶開，給藝術一個全新的方向。1934 年波隆納大學藝術史教授羅貝托·隆基對他以下的一番評論，足以證明他的藝術偉大成就：「我終於，並非偶然發現，活著的義大利最好的畫家中的一位，喬吉歐·莫朗迪雖然他今天仍在現代繪畫最危險的乾涸水域中航行，他總是知道如何以審慎的思考、真誠的動力，來引導旅程的方向，他夠得上稱為一個新的領航家。」

圖十《格里查納的風景》1932

圖十一《四物件、三個瓶的靜物》1961

圖十二《靜物》1963

圖十三《靜物》1963

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載