

描繪親情的女畫家

瑪莉·卡莎特 Mary Cassatt, 1844-1926

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

圖一 寶加繪《瑪莉·卡莎特》1880

寶加在畫展中看到了卡莎特的作品，他說：「創作這些畫的人，與我有相同的感受感動。」

圖二《曼陀鈴琴手》1868
- 沙龍展入選

圖三《嘉年華》1872- 法國美展

女生開始也能當畫家

一百年前的歐美，能自由受教育的女性不多，能學習藝術又當上畫家的更少，卡莎特幾乎是這少之又少的代表性人物。美國出生，到法國學畫，卡莎特的才華漸漸展露。

卡莎特的父親是一位成功的投資商人，家境富裕，在她出生的年代，女性受教育的大半目的，都是準備將來能找到好地位的結婚對象，她們要學習在上流社會社交的基本禮儀，學習烹飪、刺繡、音樂、繪畫等等才能，為的是對尋找理想對象有所助益。

當時的女性也不能選擇職業或自己的志趣，這是男人的特權，但是卡莎特在 16 歲的時候，進入了賓州藝術學院就讀，當時的大專院

校都是男性天下，教授與同學們對卡莎特擺出高傲對立的姿態。除了人際關係上的性別排斥問題，卡莎特也對學校的課程感到非常失望。

不顧父親的堅決反對，卡莎特移居法國巴黎，在著名的羅浮宮美術館，這個世界級大師作品的藝術殿堂，卡莎特開始了一連串的觀摩學習課程。

在羅浮宮裡，卡莎特觀察並研究大師們的作品，再加上不懈的鍛鍊自己的繪畫技巧，終於在兩年的辛勤努力之後，她的畫作展現風采，以一幅肖像畫描繪彈奏曼陀鈴樂器的女孩得到法國政府舉辦的巴黎沙龍展入選（圖二），獲得展出的機會。逐漸的，她的作品在藝術界被接受和重視。

圖四 床上的早餐 1897

圖五 沐浴的孩童 1880

圖六 戴向日葵的母親 1905

竇加的好友或戀人？

雖然作品得到了普遍認同，但是卡莎特渴望突破，並不想只遵隨或只是配合大眾認可的眼光。她開始嘗試新的繪畫方式，最大的跨越之一是用許多過去的藝術家們不用的明亮鮮豔色彩。

當這些嘗試被人們嚴厲批評的時候，她專注研究竇加在粉彩中創新的手法，從竇加的粉彩作品中找到繼續堅持下去的勇氣。

在朋友的介紹下，卡莎特買下了一幅竇加的畫，畫面呈現的豐富色彩以及構圖變化深深吸引著她，在回憶自己的創作歷程時，她說：「竇加的作品，改變了我的一生。」

而竇加也漸漸經由畫展，注意到了卡莎特的特殊風格，有一次，看完了畫展，竇加說：「畫這幅畫的人，與我有相同的感受感動。」同樣住在巴黎，有相似家庭背景與藝術情懷的兩人，變成了一輩子的好朋友，也有人說他們有戀情，但終究還是保持一生的友誼關係。

母與子的親情描繪

非常疼愛在美國的姪子與姪女，卡莎特也很愛護她朋友們的小孩，對親情的捕捉，母與子的細膩互動，是她創作生涯中反覆探索的主題（圖四、圖五）。

創作時不愛找專業的模特兒，她認為這些模特兒擺出來的姿態太刻意、太做作。她喜歡到巴黎的服飾店買長裙禮服，然後邀請她的鄰居、或者是親人們，穿上這些禮服，坐在她的畫室裡，畫下她們自然的姿態與神情。

（圖六）她藉由鏡子中的反射影像，表現印象派當時強調的「光」概念，在畫面上捕捉光線帶來的視覺改變，讓反射在鏡中的人物變得模糊。母親長裙上簡單的幾筆金黃色線條，

圖七 縫紉中的年輕母親 1900

椅子上淺綠的色塊，畫出了夏日陽光灑滿了整個空間的溫暖。

卡莎特畫中的母親通常是嚴肅而冷靜、沒有太多的表情，就像（圖七）母親專注的縫製著手中的布料，調皮的孩子，將整個人靠到母親的身邊，但是母親仍然靜默。

版畫中的浮世繪風格

在十九世紀中期，封閉已 200 年的日本對外開放貿易，許多的商品以浮世繪的版畫風格作為產品包裝設計，漸漸的，日本的藝術風格被帶進了歐洲，激發當時藝術家的嶄新思維，梵谷、莫內、卡莎特的作品中，都可以看到浮世繪帶來的影響。

同時期的歐洲繪畫仍然以神話、宗教、政治人物，以及皇宮貴族為題材，藝術家們的最高目標是鍛鍊出栩栩如生的繪畫技巧，試圖在平面的畫布上，以光影技巧，畫出人物景致的立體樣貌，而且色彩大多沉靜濃厚。

圖八 喜多川哥磨 日本浮世繪

圖九 信 1890-91 銅版畫

圖十 少女試新裝 1890-91 銅版畫

浮世繪傳遞出了截然不同的創作概念，例如：描寫的大多是民間的小人物、通俗的事物，而非神話、貴族等高高在上的主題。畫面上勾勒著清楚的外輪廓線，以平塗的方式上色，而不刻意以光影的表現手法，營造立體的圖像效果。

在 1890 的一場畫展中，卡莎特看到了浮世繪的版畫作品，她寫信告訴朋友，這些作品有著超越想像的美麗，卡莎特細心的研究這些作品，開創出了屬於她獨創風格的版畫。

（圖九、圖十）讀信的女子、試穿新衣的少女，作品中可以看到清楚的輪廓線、平塗的色面、清柔變化的色調、對比的裝飾性圖紋，卡莎特以優雅細緻的手法，展現出平凡女子的俗世生活。

晚年的卡莎特因為雙眼幾乎失明，所以被迫停止創作，但是她已經以美國人的身分在歐洲的藝術界成功的闖出名號。在自己有所成就之後，她還盡心的提攜晚輩，常和新進的藝術家們討論新概念與手法，鼓勵他們創作，她也將自己收藏的當時歐洲畫家們的作品，引薦到美國著名的各大美術館，讓當時對歐洲藝術仍然陌生的美國大眾，有深入接觸藝術新思潮，得到啟發的機會。

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載。