

天真似孩童的素人畫家——盧梭

Henri Rousseau 1844-1910

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴

蘇荷兒童美術館館長

蘇荷美術國際教學體系創辦人

「你為什麼在叢林畫一張沙發？」

盧梭回答：「因為每個人都有權利畫出他自己的夢。」

常被捉弄的畫家

我們若要舉出，全世界最知名的「素人」畫家，就屬盧梭是第一人了。「素人」畫家，是日本人指從沒有唸過美術學校，沒受過正統美育訓練的畫家。盧梭的畫，筆觸像孩子一樣，一派天真，沒有被傳統技巧所雕琢，純然是最直接、最原始、最具原創性的表現。

圖一

我本人·自畫像·風景 1890

盧梭這個人，性格的確單純得像一個小孩子，在一群當時的畫家朋友中，非常的獨特，與其說獨特，不如說單純幼稚。他總是那麼誠摯真實，帶著憨厚的笑容，一副天真無邪的模樣。而且非常容易相信別人，老是分辨不出是真的，還是玩笑騙局，常常成為同輩畫家尤其是畢卡索，作弄捉狹的對象，也常被無故捲入官司中。

聽說有人寫信邀他到總統府接受傑出畫家的頒獎，他也傻呼呼的去了，當然後來知道是一場朋友的玩笑。也有傳說在一次畫家團體的聚會中，他收到惡作劇的得獎通知，雖然後來知道上當，他仍然很有趣的拿出自己的得獎通知朗誦發表自己得獎。這些趣事，不過在證明，盧梭性格中，天真純潔到幾乎痴傻的程度。

他活了 67 歲，在生命結束的前一年，有一次被莫名其妙的捲進一起詐欺案，律師用他的作品在法庭上展示，以畫中天真的繪畫語言和手法作證，使得法官真的接受了他的清白無罪。

圖片就是老師

盧梭出生在法國西北部的拉法爾，父親是個鑄鐵匠。他喜愛音樂，會演奏小提琴，他也曾寫作、創作劇本。18 歲從學校畢業後，起先在一家律師事務所當小職員，後來入伍從軍當過四年兵。退伍後結婚並且在稅務局找到一個工作。這個工作非常悠閒，一做幾十年直到退休。盧梭利用公餘之暇，投入創作他所喜好的藝術。

他從來沒有進入美術學校，或是跟過美術

圖二
盧梭蒐集的簡報資料

圖三
被美洲豹襲擊的人 1910

老師學畫，在 1953 年將近五十幾歲，當了一生的稅務員退休之後，決心當藝術家。當哪一種藝術家？既然當畫家或音樂家都可以，但最後他選擇了當畫家。他的老師，畫是一些圖片照片，他收集很多關於植物、動物、新聞報章的照片，他的作品都是從到處收集來的這些圖像資料，臨摹拼湊來的。

有時他也會應用一些新聞時事來融入畫中。報載有動物攻擊動物園的工作人員（圖二），他依照圖片描繪，然後畫在叢林裡，畫面上及產生一種非常奇特的神秘情節與效果。（圖三）

所以讀他的畫，不要懷疑，也別想太多，世上也許永遠不會發生這個景象，但是圖片在他手中拼拼湊湊，竟然畫出這些不僅現實世界沒有，而且不可能發生的圖像。但是畫面中被他營造出一種既神秘又有趣味的意涵，連他自己也莫名其妙的成了「超現實主義」的一員。

圖四這一張聞名世界的「吉普賽女郎與獅子」，我們充滿邏輯頭腦難免會問，一個流浪的吉普賽女孩，孤獨的躺在沙漠裡，獅子會吃了她嗎？或是這裡有什麼魔法咒語？我們想太多，盧梭不過是把獅子、女郎、沙漠、夜間的圖片拼畫在一起，就創造了這個充滿神秘意味

圖四
吉普賽女郎與獅子 1897

圖五
夢 1910

圖六
弄蛇的女郎 1907

圖七
嘉年華會之夜 1886

的大作。

另外這一張「夢」除了收集植物園各式各樣的圖片（圖五），他還親自到動物園寫生，用自己的方法紀錄動物的面像和姿態。他畫動物，只會抓住某些特徵，組合不同動物的幾個特點，所以你很難猜出他到底畫的是哪一種動物。

「弄蛇的女郎」圖中，這神秘的黑影子，是女人、巫師或鬼魅？你很難分辨肯定。他的畫就像這樣，不能以邏輯科學的想法分析，卻充滿了想像世界的無邊無際。「嘉年華會之夜」黑暗中的樹林和房子，明亮的夜空夜歸人，完美的色彩應用，造成玄妙的空間感，使得月光下一切顯的那麼幽微神秘。

圖八
戰爭 1894

圖九
岩石上的男孩 1895

沒有技巧的技巧，成為特色

盧梭畫人體，沒有精確的透視比例，沒有畫家考究的明暗光影。畫中所有的人物，男或女，大人或小孩都有問題。仔細看，人體的比例都不正確，如圖八的「戰爭」、圖九「岩石上的男孩」，不管是成年女人、或男孩女孩的頭都畫得太大，而且是扁平的，毫無立體感。這正是小學低年級或幼兒畫的特徵，孩子們畫人頭部總是不成比例的過大。

他拋棄了畫家精心研究表現的透視法，也沒有按照光的投射原理創造陰影明暗的立體效果，人體比例更是完全無章法，因為這些總總的組合，都是因為受限於沒有正統的繪畫訓練，讓盧梭完全無法精確寫實的畫出想表現的物件，但也因為這個「限制」，讓他與眾畫家，大不相同。

這個缺點，在 20 世紀反而成為他獨樹一幟的優點，歷史上我們已經有數不盡的畫家，一個比一個畫得更好更像。誰像盧梭一樣，沒有任何繪畫技巧，反而創造一種從沒見過的新意來。

他很勇敢、也很有信心的，不在乎畫廊的拒絕，以及別人的批評，嘗試著透過參加畫家

們的畫展，讓自己充滿個人風格的作品有發表的機會。越多人對他的畫有印象，但也招惹來更多的嘲笑，卻也因此越來越多人看得懂他這種沒有被雕琢訓練的繪畫，它們是那麼新奇、前所未見。

在 20 世紀初，人們看膩了新古典主義精密優雅的寫實，也經歷了印象派精細科學的色彩分析，處處在為藝術尋找新的出路之時，他充滿原始、樸拙的畫風，讓人們驚喜發現了繪畫史上的一個奇葩，一個新氣象。而他依靠微薄退休金度過的窮困畫家歲月，也在逐漸獲得肯定接受的同時獲得應有的獎項和聲望。

在這個照相技術已經登峰造極的時代，盧梭的繪畫很適巧的應這個時代的需要而誕生。他的「沒有繪畫技巧」反而成為一項最獨特的技巧。他造形的笨拙，反而成為獨特風格為人們所激賞，可見這是一個求創新的年代，人們期待更直接、更簡約、更有力的表達方式，傳統追求考究的繁複技法，已遠遠不合時代的眼光潮流了。

以下學生作品由台北蘇荷兒童美術館提供
<http://www.artart.com.tw>

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載。

圖十
奇襲 1891

夢中的森林
顏駿 15 歲