

咖啡閣詩稿

01、印象館詩稿-序 [戲為印象詩之零]

「畫你所觀察和感覺到的，要豪邁果決地面對，因為最好不要失掉你所感覺到的第一個印象」-畢沙羅

運移原色構圖衷，
賦彩描形畫筆功，
捕捉風光情景外，
要留印象在心中。

02、(詠懷畫家之一) 水之畫家(1)-莫內

「莫內只不過是眼睛罷了，但，到底是怎樣的眼睛啊？」-塞尚

畫家莫內世推崇，印象宗師畫作豐，
鄉下丘陵花變幻，河邊水氣霧朦朧。(2)(3)
影移明暗雲煙裡，日出時分印象中，(4)(5)
同與浮光沉碧綠，睡蓮依舊訴由衷。(6)

- (1)：莫內是印象派的創派畫家，以追求光影變化視為第一要旨
- (2)：指的是罌粟花，在法國鄉下常可見到紅色的花朵生長在丘陵上
- (3)：莫內善畫水，無論是早年還是晚年，他畫了很多關於水的畫作
- (4)：莫內注重光影變化，曾就不同時刻畫出「盧昂大教堂」、「麥桿堆」等連作
這句指的是莫內畫作「日出印象」的光影變化和模糊不清的背景
- (5)：莫內名作「日出，印象」，當然也有一些作品也是畫日出，餘略
- (6)：莫內晚年著有「睡蓮」連作

03、(詠懷畫家之二) 少女之畫家(1)-雷諾瓦

「痛苦會過去，美會留下」-雷諾瓦

畢生歌頌肌膚美，筆下溫柔添淑嫻，
畫裡女孩方雅緻，城中舞會復悠閒。(2)(3)
暮年病痛無悲語，油彩歡娛有笑顏，(4)(5)
畫作如今傳後世，長留美麗在人間。(6)

- (1)：雷諾瓦是印象派中著名的人像畫家，以善畫女性聞名
- (2)：「康威爾斯小姐畫像」，為雷諾瓦的名作
- (3)：雷諾瓦的名作「煎餅磨坊」，也是雷諾瓦的名作
- (4)：雷諾瓦晚年受風濕性關節炎之苦，幾乎難以作畫
- (5)：雷諾瓦一生樂觀開朗，他的畫作十分地溫和明朗
- (6)：「痛苦會過去，美會留下」為雷諾瓦的名言

04、(詠懷畫家之三) 大地之畫家-塞尚 [現代繪畫之父-塞尚]

「每一部法案的制定，都會有多達兩千個政客參加；可是塞尚的出現，兩百年才有一回」-塞尚
 「塞尚是我唯一的老師，也是我們所有人的領袖」-畢卡索

尋思藝術為何物，花費畢生尋畫風， (1)
 地上磚房成色塊，天邊雲彩繪蒼穹。(2)(3)
 留心規矩方圓裡，寫意山河圖畫中，(4)(5)
 影響至今仍甚鉅，終於印象意無窮。(6)

- (1)：有人說塞尚是用思考和理性作畫的。也正因如此，他花了很長的時間在構圖上面，但也正因如此，他被譽為「現代繪畫之父」
- (2)：塞尚的畫當中有不少的地方是以色塊作畫，並賦與畫中物體以質感，讓物體看來更有質量
- (3)：指的是塞尚的筆法而非真實的雲彩，這個要看過塞尚的畫作後會比較明白
- (4)：規矩指的是規則、法度，而非一般的圓規或是直尺。
- (5)：塞尚的畫作以聖維克特爾山為主要對象，後世譽為「大地的畫家」
- (6)：塞尚主張將自然的形體還原成基本形體如方形、圓形、三角形、圓錐形等等，對於二十世紀之後的繪畫影響甚鉅

05、(詠懷畫家之四) 原始之畫家-高更

「我離開是為了追求平靜，為了擺脫文明的影響。我只想創造簡單的藝術。」-高更

追求神秘藝紛呈，筆觸鮮明綠復橙，(1)(2)
 優雅心情添意境，痴狂色彩展評名。
 逃離法國文明地，描繪大溪原始情，(3)(4)
 想像畫風新印象，傳承表現喚新聲。(5)

- (1)：高更的畫作強調神秘、重視畫作中帶給人們的想像力
- (2)：高更的配色以紅、綠、橙、黃等色塊交互運用，顏色十分鮮明

- (3)(4)：高更曾二度從法國到大溪地居住，最後定居在大溪地終老
(5)：高更的畫風間接開創了二十世紀的野獸派，所以高更是野獸派的先驅

06、(詠懷畫家之五) 梵谷阿爾篇

「我到法國南部拼命畫畫，那是有原因的。首先就是爲了尋找另一種光。如果能在更明朗的天空下眺望大自然，相信能產生正確的理念，我想看看這個更強烈的太陽！」-梵谷

文生畫室在何方？阿爾城中黃屋旁，(1)
夏日天空方豔麗，麥田風景正輝煌。(2)(3)
星光明滅咖啡館，燈影浮沉翡翠鄉，(4)(5)
由得癡狂添苦楚，葵花依舊燦如陽。(6)(7)

- (1)：文生梵谷曾在 1888 年於阿爾車站附近的一間小屋居住並於附近作畫
(2)(3)：梵谷的畫風以明朗爲主，擅長描繪自然，麥田是他畫下常出現的題材
(方：剛剛；正：正在，兩者意思不重複)
(4)：梵谷名畫「夜間咖啡館—室外」
(5)：梵谷名畫「隆河星空」
(6)：梵谷曾在和高更大吵一架之後發狂並且割下自己的耳朵，
後來被阿爾市民排擠，在阿爾待不下去，只得去聖瑞米療養院
(7)：梵谷名畫「向日葵」，向日葵的有如梵谷心中太陽，爲梵谷的代表畫作

07、聖瑞米

「一個人想起人間的萬事而想不通時，除了望著麥田之外，還能怎樣呢？我們依靠麵包過活，自己不也很像麥子嗎？等我們像麥子一樣長熟，就要給收割了。」-梵谷

「爲了能在藝術界中佔有一席之地，我正付出高昂的代價，而到最後，我仍一無所有」-梵谷

文生割耳復瘋狂，療養院中渾斷腸，(1)(2)
窗外風光空豔麗，心中情緒更淒涼。(3)(4)
麥田夢裡豐年曲，絲柏雲端明月鄉，(5)(6)
苦痛無涯何處去？奧維風雨了迷茫。(7)(8)

- (1)：1888 年 12 月，梵谷和高更大吵一架之後，梵谷用刀子割下自己的耳朵
(2)：1889 年 5 月，梵谷從阿爾療養院出來後，來到了聖瑞米療養院
(3)(4)：梵谷畫作「五月麥田」，畫中窗外的風景十分豔麗，然而前景的麥田卻相當凌亂，是梵谷聖瑞米時期內心的寫照
(5)(6)：麥田和絲柏是梵谷在聖瑞米常用的題材，畫作很多不另舉例

(7)：指的是梵谷奧維時期的名畫「麥田群鴉」。此畫借用聖經的十字架為典故，畫中的麥田有三條路自眼前延伸，麥田中的烏鴉承受不了山雨欲來的壓力，在雨前紛紛飛去，此畫是梵谷奧維時期內心的寫照。

最後梵谷在奧維舉槍自盡

(8)：梵谷在奧維時期的另一幅畫「風雨中的奧維」

08、(戲為印象詩之一) 觀莫內東洋庭園景物有感

「我很奇怪有很多中國藝術家跑到歐美來學畫，真正的藝術應該在中國」

—畢卡索對張大千如是說

莫內庭園池畔邊，
拱橋垂柳各爭妍，
畫家遙遠東洋夢，
化作荷蓮映碧天。

註：印象派能成名的原因有很大一部份是因為他們非常推崇東洋繪畫。好比說莫內曾以他的妻子卡繆為模特兒畫「穿和服的女人」，又他把自家庭院建造日式拱橋，並且廣植垂柳睡蓮，布置得好像日本庭院一般。所以印象派之所以會成名不是沒有理由的。

09. (戲為印象詩之二) 對於後期印象派畫作與東洋畫比較之隨筆

「在我的想像裡，作畫根本無東西之分，初學時如此，到最後達到最高境界也如此。雖然可能有點不同的地方，那是地域的，風俗習慣的以及工具的不同，在畫面上才有了分別」-張大千

取消光影新留白，
創造空間寫意中，
風格素材雖有別，
由來異曲卻同工。

註：這首詩的比較對象不單只就新印象派的秀拉以及後期印象派的塞尚、高更、梵谷做比較，也可以視為後期印象派和東洋山水畫的評論和比較。

10、(戲爲印象詩之三) 讀梵谷與高更事件隨筆

高更想像添神秘，
梵谷畫風豪放先，
觀點如今無對錯，
各成印象半邊天。(1)

(1)：梵谷曾以自己和高更的椅子入畫，
自己的椅子背景是白天，而高更的椅子背景是夜晚

註：關於梵谷和高更之間的紛爭，許多人持不同看法，雖然可能有不少人會傾向支持梵谷，我原先也是如此，不過在當看完梵谷和高更的傳記之後，我突然改觀了。因爲梵谷和高更的畫風根本就不同！他們兩位支持的畫家也大不相同。也就是如此製造了紛爭的根源。所以個人不僅僅只寫梵谷，連高更也有寫入。因爲就事實而言，其實沒有對錯可言。這就是我的感想。

11、(戲爲印象詩之四) 印象館詩稿-後記

遙想當年展覽時，
批評毒舌笑隨之，
而今印象名中外，
多少世人心往馳？

註：第一次印象派展覽中，當時還沒有印象派這個名字。然而有位記者依據莫內的畫作「日出印象」作文章，批評他們只是畫草稿、畫印象而已。沒想到這群畫家欣然接受了這個名字，也因此才有了「印象派」這個馳名後世的畫派名。

12' <轉應曲><調笑令> 午夜夢回

河漢 河漢
北斗南星浩瀚
長空永夜無邊
徒留夢境別憐
憐別 憐別
霜雪天涯路絕

13、東方永夜抄 序章

夏末。那是個蟬的叫聲轉變為蟋蟀的叫聲時的故事。

幻想鄉的熱氣也在夜晚完全退去，對人類和妖怪而言都是十分舒適的季節。

一如往常的平靜。至少，就人類看來是這樣的。

-出自<<東方永夜抄>>

夏末喚秋傷，落日已昏黃，
蟬鳴聲漸歇，露水沾衣涼。
月圓方虧缺，夜晚復漫長，
永夜歌聲晚，缺月仍深藏。
向尋星空處，親取秋月光，
使之回本色，復臨幻想鄉。

14、東方永夜抄 夜之章

人類與妖怪的兩人，飛離了夜晚的幻想鄉。

毫問疑問地，就是爲了尋找月亮的缺陷，並取回幻想鄉的滿月而去的。

就算要將夜晚給停住也要找到，就算可能會變成永遠的夜晚

-出自<<東方永夜抄>>

歌聲穿空貫永夜，長途趕路路遙遙，
法術符咒互爭戰，刀劍相對各過招。
結界封鎖決高下，人偶操控機關刁，
妖魔鬼魅阻前路，利刃激戰入雲霄！
潺潺流水聲未歇，月昇月落仍寂寥，
星光依舊耀如水，滿月迷夢復迢迢。

15、分手

「對不起，你是個好人，你真的是個好人……」-出處不詳

情人熱戀深，
倩影掛星辰，
夢醒情猶在，
好人心最真。(1)

(1)：好人指的是好人卡，爲失戀的代名詞

莫內：日出印象

莫內：維特尼附近的罌粟花

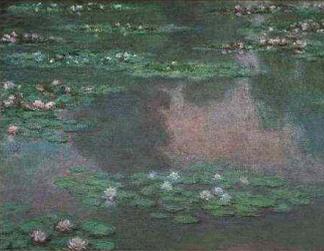
雷諾瓦：煎餅磨坊

雷諾瓦：康威爾斯小姐畫像

莫內：睡蓮

高更：我們從何處來？我們是什麼？我們往何處去？

高更大溪地的畫作之一

莫內庭園(左上角是垂柳)

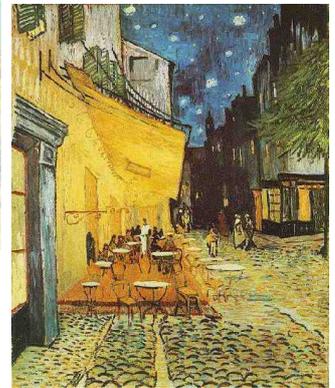
梵谷：黃色小屋

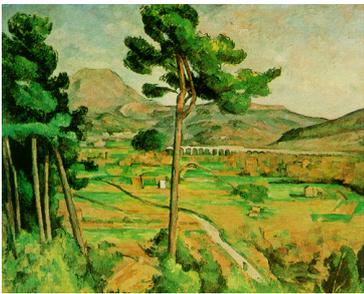
梵谷：普羅旺斯秋收

梵谷：夜間咖啡館

塞尚：聖維克特爾山

梵谷：自畫像

梵谷：向日葵

梵谷：五月麥田

塞尚-靜物(形狀的構成十分明顯)

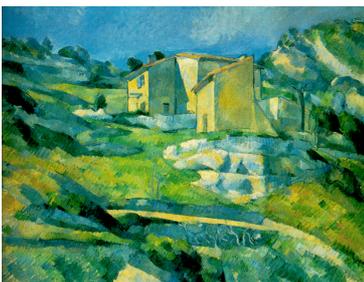
梵谷：星夜

梵谷：隆河星空

塞尚：普羅旺斯的房子

梵谷：麥田群鴉

梵谷：風雨中的奧維

