

John Constable 風景畫裡的美麗與哀愁

國立中央大學藝術學研究所 劉宜芬

前言

John Constable (1776-1837) 到晚年之前，都被視為資歷較淺的藝術家，背負了業餘之名，他在學院內的升等也十分緩慢，直到 1829 年，他五十三歲時才正式成為英國皇家藝術學院院士。這與當時的畫種位階高低有關，當時歷史畫的位階仍遠高於風景畫，加上風景畫有其一套傳統評價標準以及操作模式，然而這一傳統與 Constable 對風景畫的理念有許多相互抵制之處。Constable 一直以來對於風景畫傳統的公式操作都十分排斥，並且始終堅持他所嚮往的風景畫繪畫形式。他的風景畫突破了一直以來既有的成規，忠於眼前所見的自然進行描繪。

談到 Constable 的風景畫，就要從影響他創作深遠的童年及家鄉說起。Constable 的父親 Golding Constable 是經營兩間磨坊的富商，其家境優渥。然而，Constable 一直沒有計畫以及企圖繼承父親的家業，其反而受家鄉美麗的景致所薰陶，他有個美好無憂的童年，家鄉的美麗景致是他創作一生中重要且無法取代的靈感養分，對於家鄉的情感始終伴隨著他，在往後創作的日子透過不同方式，並且在不同時間點有所抒發。¹ 大部分的作品主要位於地理上的五個地方：沙福克郡(Suffolk)、梳士巴利(Salisbury)、漢普斯特德(Hampstead)、布賴頓(Brighton)地區，以及他人人生最後所待之處阿倫德爾(Arundel)及其近郊。且在沙福克郡的東柏枸特(East Bergholt)是後來為人所知的「Constable 鄉鎮」，就連畫家還活著的時候也一樣知名。² 而在 John Constable 生涯中有兩件事件的影響力比其他都還要大，也是他藝術生涯主要改變的關鍵原因：他父親 Golding Constable 在 1816 的死亡，還有他妻子 Maria Bicknell 死於 1828 年。³ Golding Constable 的死亡使 John Constable 繼承了一筆財產，減輕了其生計壓力，進而成全了他與 Maria 的婚姻，儘管他與 Maria 的愛情起初經歷了雙方家人長期阻擾，最後仍有修成正果，而這樣得來不易的婚姻最終也因 Maria 的死結束，這讓 Constable 十分心痛，而這樣傷痛的情緒使他在後期許多畫作的筆觸表現出張力及騷動不安。

¹ Sabine Schulze, ed., *The Painter's Garden: Design, Inspiration, Delight* (New York, N.Y.: Distributed Art Publishers, 2006), p. 103.

² John Walker, *John Constable* (London: Thames and Hudson, 1991), p. 37.

³ Sabine Schulze, ed., *The Painter's Garden: Design, Inspiration, Delight*, p. 103.

六英尺畫作 (six-footers paintings) 是 Constable 主要成名的關鍵，而其中以 1821 年《運乾草馬車》(*The Hay Wain*) 於皇家藝術學院展出獲得熱烈迴響，而與另一件作品《迪德漢附近的史都河》(*A View on the Stour near Dedham*) 被巴黎畫商 John Arrow-Smith (1790-1873) 買走，後來在 1824 年巴黎官方沙龍展出，造成轟動，也對法國繪畫有深遠影響。以 Eugène Delacroix (1798-1863) 為例，當他看過《運乾草馬車》後，利用了 Constable 的微亮光線、以及他的鮮明色調，重新繪製畫作《大屠殺在斯西奧》(*The Massacre at Scio*) 中的某些部分。⁴ Constable 的一生在巴黎的名聲始終大於英國，這與當時的社會活動氛圍關係密切，當時法國浪漫主義運動興起，整體社會對於藝術的接受度較英國開放、自由。

本文將透過 John Constable 的生平，回顧畫家的風景畫創作與影響，並觀看 Constable 在風景畫裡的「自然哲學」(Nature Philosophy) 以及對於家鄉的真情流露。透過畫家的生命經歷，首先在文章的第一、二部分就其親情與鄉地情懷，於風景畫中表現樸實且自然的描繪，這也是畫家創作生涯最主要的部分。第三部分呈現畫家晚期作品風格的轉變，其中不穩定的筆觸以及畫面中的象徵意象等，呈現出畫家生命面臨的轉折。Constable 的風景畫就是他人生的風景，對於身邊家人、愛人以及家鄉土地的認同與激情，化作畫中最真摯且難以割捨的動人色調與筆觸。

關鍵字

John Constable、英國風景畫 (English Landscape Painting)、沙福克郡東柏枸特 (Suffolk-East Bergholt)、六英尺畫作 (Six-Footers Paintings)、雲的習作 (Cloud Studies)

⁴ John Walker, *John Constable*, p. 17.

一、 John Constable 風景畫裡的親情與鄉愁

在 John Constable 人生的最後幾年，每年夏天他都會回到家鄉（沙福克郡），並在其家產周邊的環境作畫。他對每棵樹和樹叢都瞭若指掌，他不僅是受訓過的磨坊場主人，他也是很敏銳的天氣觀察家。⁵ 而這些家鄉風景速寫，往後都成為 Constable 作為學院參展畫作時構圖以及靈感的庫存。美麗的風景加上細膩的觀察，透過 Constable 的畫筆幻化出對土地最真情的流露，這樣的風景畫是富有個人特色的，更是 Constable 人生中最熟悉不過的，但這些風景畫有著雙重內涵，一方面是童年回憶還有安全感，幸福感和家的感覺，另一方面是無法適當地繼承家業，光耀門楣的遺憾。⁶ 從小 Constable 就志不在此，最終繼承其父親磨坊事業的是他的哥哥。

透過以家鄉風景為主題的畫作裡，在多數晴朗的天氣以及清澈的空氣中，不難感受到英國鄉下田野間的寧靜、悠閒的生活步調以及 Constable 對於童年美好的眷戀。以 1815 年左右所繪的《戈定·康斯坦伯的花園》（*Golding Constable's Flower Garden*）【圖 1】，以及另外一幅《戈定·康斯坦伯的菜園》（*Golding Constable's kitchen Garden*）【圖 2】為例，此兩幅是 Constable 以其老家為中心，從房子二樓直接遠眺、描繪其居家環境周圍的景色。在 1800 年之後，Constable 透過 Sir George Beaumont(1753-1827) 的收藏包含 Claude Lorrain(1600-1682)、Peter Paul Rubens(1577-1640) 等大師的作品，從中看到並且習得某種構圖形式，這對他的風景畫創作生涯有所幫助：以地平線為基準的風景畫。這種地平線為基準的風景畫最先是受到十七世紀荷蘭風景畫的影響，而荷蘭風景畫的構圖由於其地理、地形的關係，本身是個低地國，無山突起的狀況之下，放眼望去的地平線連接著土地與天空，畫面視野十分遼闊。關於風景畫中的地平線，這條線通常畫在圖中三分之一或中間的地方，上方是天空然後前方是照著陽光的原野，包括樹以及矮丘，這樣立即促成了一段空間距離感，作為構圖的焦點，剩下就是在前景構成的一些動靜。⁷ 儘管 Constable 在風景畫的構圖上效法了一些古代大師，但他也表示：「當我坐下來描繪自然時，首先我嘗試做的事是忘記我曾看過的畫作。」⁸ 在《戈定·康斯坦伯的花園》這幅畫裡，草坪上覆蓋著樹以及建築的影子，其光與影的對比，加上紅屋頂的矮房遠處穿插，營造出層次的空間感。而另外一幅

⁵ Sabine Schulze, ed., *The Painter's Garden: Design, Inspiration, Delight*, p. 103.

⁶ Nicholas Alfrey, ed., *Art of The Garden: The Garden in British Art, 1800 to the Present Day* (London: Tate Pub, 2004), p. 63.

⁷ Michael Kitson, "John Constable at Tate," *The Burlington Magazine* 118.877 (1976): 251.

⁸ 原文："When I sit down to make a sketch from nature, the first thing I try to do is to forget that I have ever seen a picture." Anne Gray, Coordinating Curator, *Constable: Impressions of Land, Sea and Sky* (Canberra: National Gallery of Australia, 2006), p. 26.

《戈定·康斯坦伯的菜園》，視野同樣遼闊，前景樹林色調偏暗，這寧靜而開闊的土地上，彷彿只剩畫面右前方園丁拿著耙子發出的鬆土聲。透過這兩張畫作，呈現出最精細的家鄉周圍景致描繪，並從中了解 Constable 的出身家庭，包括其家族事業、地產等，以及對照幾年後 Constable 的家變，畫面留下了一絲人事已非的傷感。這兩幅作品是 Constable 先後在 1814 年到 1816 年期間完成的，精細地綜覽視察他家鄉的景致以及家產與鄰居的土地，包括畫面遠方家族在平灘的水磨坊 (Flatford Mill)。Constable 在畫面中表現出鄉村鄰居間的和諧氛圍，藉此我們可以從中衡量社會和諧之間的實際聯繫，由房子和整齊的花園標誌著在這片土地上的活動，並且通透過豐饒景色呈現出的經濟富裕。⁹ 而這樣的兩幅作品從沒有被 Constable 拿出來展示過，由於它們所描繪的，涉及畫家個人隱私，¹⁰ 也許像這樣的畫作只是 Constable 大量家鄉風景速寫中的其中幾張，創作對 Constable 就像呼吸空氣般自然，他無時無刻不對所見風景進行描繪，並從中發現、突破許多風景畫的表現技法。

另外，這兩幅畫作皆透過在二樓俯瞰的視野，除了可以清楚看到 Constable 家族的土地財產外，畫面中其他細節包括畫中花的意涵、從窗戶往外看的俯瞰形式，以及風景畫背後所表露的國土情感等，皆展現出十八世紀英國花園式風景的種種意涵，十八世紀英國花園式風景主要取自於英國的自然景致與風光，並呈現出英國人民的宗教與道德信仰。首先，在畫面中可以看出花園的草坪有刻意的整理過，而在《戈定·康斯坦伯的菜園》這幅畫中的右下角，正有一位穿戴整齊的人在整理花圃，身為一個好的教徒，Constable 家族將小心謹慎耕作整理土地，視為一種道德以及虔誠的義務。¹¹ 另外，《戈定·康斯坦伯的花園》畫中的園藝，花的樣子既美麗又哀傷，哀傷是由於這個花朵齊放的花園，是 Constable 表達對他的母親 Constable Ann 的懷念，正當前年春天在花園工作時，Constable Ann 生病發高燒，當時 Constable 的哥哥告知他，媽媽在嚴寒之中，彎腰除草，不到一個禮拜，母親便逝世。¹²

描繪這兩幅畫的一兩年後，他的母親、父親相繼過世，而三、四年後他的家鄉房子由於磨坊事業慘淡而被轉賣掉，房子在 1819 年初期賣掉後讓他十分哀傷。¹³ 對他而言，家是一個承載了童年美好回憶的地方，就此也成為了永恆回憶，重要的是，這樣的童年回憶是他一直以來身為一個風景畫家，最主要的養分與靈感來源。這是一種對家鄉土地的認同感，以及對於家人的親密感，這些最終都成為他終生化解不了的鄉愁。

⁹ Michael Rosenthal, *Constable*, p. 8.

¹⁰ Nicholas Alfrey, ed., *Art of The Garden: The Garden in British Art, 1800 to the Present Day*, p. 63.

¹¹ Sabine Schulze, ed., *The Painter's Garden: Design, Inspiration, Delight*, p. 102.

¹² Nicholas Alfrey, ed., *Art of The Garden: The Garden in British Art, 1800 to the Present Day*, p. 63.

¹³ Sabine Schulze, ed., *The Painter's Garden: Design, Inspiration, Delight*, p. 102.

二、 John Constable 對鄉地情懷的自然描繪

1811 年到 1816 年期間是 John Constable 創作大型畫作參加展覽的時期，這樣的六英尺大型畫作足以讓 Constable 的風景畫登上大雅之堂，與當時位階較高的歷史畫一較長短。加上《白馬》(The White Horse)【圖 3】這幅畫在 1819 年英國皇家學院展覽 (Royal Academy exhibition) 中的成功，以及 Constable 因為這幅畫而獲選成為皇家學院的準院士。因此很容易了解為何 Constable 至少在往後的一兩年持續為英國皇家學院展覽創作大型繪畫。¹⁴ 而對於這樣的大型畫作的展覽題材，Constable 多以英國農村的日常景色作為選擇，他許多關鍵作品包含較大尺寸的家鄉沙福克郡風景以及其他等，這些家鄉有關的題材都是他主動畫的，而非應他人要求創作。¹⁵ 在此首先論述在他風景畫裡時常出現鄉間的農民農作的身影、牧羊犬以及農作工具等田野鄉間的農事一隅等鄉村景色題材，進而透過畫作的其他草圖了解其創作過程與意圖，最後就他的風景畫創作精神突顯他對於自然的信仰。

在一系列六英尺畫作中，包括《平津磨坊》(Flatford Mill)【圖 4】、《造船》(Boat Building)【圖 5】、《白馬》、《運乾草馬車》【圖 6】、《麥田》(The Cornfield)【圖 7】等，首先就題材而論，這些畫作中運河水景、斑駁的木造農具、船隻以及拿著船槳划船的人、忠心的動物，以及孩童參與鄉間農事的可愛模樣等頻繁出現。在《平津磨坊》這幅畫中，透過定向光投射出很顯眼的陰影，呈現明暗法的「自然主義」面向。Constable 從 1810 到 1820 年的主要畫作（在 1991 年的展覽中完全被標記為「根據自然的繪畫」），華麗誇飾地使用這些效果。¹⁶ 畫中的小男孩們分工合作移動船隻，畫面中的驢馬敦厚的模樣，眼神似乎透露著一片忠心，那些看似男孩一起長大的好朋友們，各個稚氣的模樣使整幅畫呈現出童趣【圖 4-1】。這是一個風和日麗的日子，而觀看者可以感受到孩童們勞動時的歡愉，這樣的勞動是愜意而不辛勞的。如此童年的回憶必定啟發了畫家。¹⁷ 而自古以來「河」孕育文明及文化，而家鄉的史都河(Stour)孕育出 Constable，作為 Constable 家鄉生活的重要場景，也是其戶外寫生的主要描繪對象與靈感，畫作中的史都河好似畫家與土地間的情感連結，更為英國風景畫留下動人的篇章。Constable 以這條河為場景的畫作十分常見，例如《運乾草馬車》、《迪德漢附近的史都河》【圖 8】、《船過水閘》(A Boat Passing A Lock)【圖 9】等。其中《白馬》這幅畫中，同樣以此運河為場景，由於附近沒有便橋，必須透過船隻將馬匹運行到對岸。這幅畫當初在皇家藝術學院展覽時，受到大眾的好評，過了幾個月後，Constable

¹⁴ Anne Lyles, ed., *Constable: The Great Landscapes* (London: Tate, 2006), p. 46.

¹⁵ Michael Kitson, "John Constable at Tate," p. 248.

¹⁶ Ray Lambert, *John Constable and the Theory of Landscape Painting*, p. 78.

¹⁷ John Walker, *John Constable*, p. 72.

獲選成為了準院士。¹⁸

另外，畫家創作這些大型畫作時的草圖，也是近來探討的重要面向，透過這些草圖可以剖析畫家創作的意圖。然而，將戶外寫生的草圖於展覽中展出，對於 Constable 來說並不特別，這模式自 17 世紀以來就為風景畫家所採用，特別是在義大利。¹⁹ Constable 所創作的畫作在謹慎完成的展覽畫作前，有很多是鬆散粗略的草圖，而這些草圖都有可能在哪一個階段變成斷然完成的作品，甚至有時候他會在好幾年後，重複同一幅畫作，也由於他的這個創作習慣，因此時常很難判斷他的作品是一幅完成度低的展覽畫作，或者是一幅刻意中斷的粗略草圖。透過《白馬》這幅畫作，可以清楚看得出其與草圖【圖 10】間許多不同之處，Constable 在草圖中加入了他成長階段中生活環境的景物，這草圖顯現的可能是他個人繪畫風格的基礎。²⁰ 像這樣的大幅畫作，透過自然觀察描繪鄉間生活的簡單片刻，是當時既樸實平凡又新穎的題材，畫面中呈現出過著儉樸且踏實生活的人們，沒有偉大經典故事，更沒有歷史事件的振奮人心，以歡愉和諧的鄉間氛圍傳達了生活在同一土地上的人們那份平實而真切的情感，以風景畫的題材同樣能召喚當時人民對於國土認同以及關愛的心。

在 Constable 的風景畫中十分強調對自然如實的觀察與描繪，其中《麥田》這幅畫裡的羊腸小徑，是 Constable 年幼時每天上學的必經之路，作畫時為了確認土堆上的花草樹木是否正確，畫家還詢問了一個植物學家的朋友 Henry Phillips (1779-1840) 給予意見。²¹ 同樣為樹的題材，在《平津磨坊》中畫家對於自然的描繪也如此精細，靈感與觀察都是 Constable 畫作中的基礎。以畫面右邊的樹為例【圖 4-2】，證明他敏銳的眼力。當他三年前畫這些樹【圖 11】，前面的樹有兩根分支，或總共有三個莖幹。它們必定斷掉或是遭到砍伐，然後原本枝幹斷掉的部分長了一個球莖。畫中對於樹單一特徵的詳細描寫與 Richard Wilson (1714-1782) 或 Thomas Gainsborough (1727-1788) 作品一般性、理想的描寫大不相同。²² 他在五十四歲時出版一系列網線銅版畫《英國風景》(English Landscape Scenery) 版畫集的前言裡，寫道：「藝術有兩種截然不同的表現方式，一種是亦步亦趨的追隨前輩的成就，臨摹其作品或予以選擇、組合；另一種則是從大自然本身覓得精粹。第一種，藝術家在研習名作後形成一種風格，產生模仿或選擇性的藝術；第二種，藝術家在仔細觀察大自然後，發現了過去未曾入畫的

¹⁸ John Walker, *John Constable*, p. 74.

¹⁹ Anne Gray, coordinating curator, *Constable: Impressions of Land, Sea and Sky*, p. 27.

²⁰ Michael Swicklik, "Interpreting Artist's Intent in the Treatment of John Constable's 'The White Horse' Sketch," *Journal of the American Institute for Conservation* 37.3 (1998): 371.

²¹ John Walker, *John Constable*, p. 94.

²² John Walker, *John Constable*, p. 72.

自然的本質，因而形成一種原創性的風格。」²³ 此在 Constable 的風景畫裡，展現的是他對於真實自然內化後的一種精神與信仰，這也使他的作品，在十八世紀英國風景畫發展中有突破性的重要地位。他的真實天空，田野，草地，和英國的河流記錄將永遠是英國繪畫的重要榮耀。比起任何其他藝術家，他更能夠傳達所謂「風景畫的道德情感」(The moral feeling of landscape)。²⁴

三、 John Constable 晚期風格轉變

在畫家後期風景畫作中，天空中雲的描繪都帶有十足表現性。首先，在 1821 年到 1822 年間 Constable 描繪了漢普斯頓 (Hampstead) 夏季一系列雲的習作【圖 12】，這些草圖結合了畫家精確科學的眼光，從他對天空重要的知識到被畫作激起的情感。在 1800 年期間，天空成為畫家感興趣的對象，尤其是在英國，藝術家 Alexander Cozen (1717-1786) 編輯了雲的不同公式目錄圖冊，以及自然學家 Luke Howard (1772-1864) 介紹了雲的術語，²⁵ 而其中 Constable 曾透過 Cozen 的圖錄練習雲的描繪，起初對 Constable 而言，處理描繪天空的活動變化，是想讓畫作獲得更多人的接受，透過描繪雲的各種變化，希望能自如的應用於其畫作上。但他終究堅持透過對家鄉濃厚的情感以及如實捕捉屬於他眼中的自然景致，這些堅持的創作原則使 Constable 創造出有自己風格的風景畫。甚至周圍親暱的朋友給他一些警告性的批評以鼓勵他回歸大眾口味，但他仍就以獨特方式予以回應，他努力的讓自己背離固有成規的行為合理化。²⁶

另外，在 Constable 晚期作品中可以看出許多情緒性的表現，尤其是天空的筆觸，多變的雲層以及暴雨來臨前的天空，是其晚期作品中常表現的題材。Constable 的妻子 Maria【圖 13】多年來深受肺病所苦。Constable 晚期的作品受 Maria 之死的影響，出現有別於以往透過戶外觀察、寫生，而較為寫實的自然風景。其中在 1824 年到 1825 年間的《雨雲海景》(*Rainstorm over the Sea*)【圖 14】以及 1829 年的《海德雷堡》(*Hedleigh Castle. The Mouth of the Thames-morning after a Stormy Night*)【圖 15】都是 Constable 晚期的作品。此外，這時期的作品有別於早期的取景，儘管多不在他的家鄉，但仍隱隱與家鄉人事物有某程度上的情感連結。在晚期的作品中，畫家的家鄉景物等元素仍在其作品中出現，透過《從原野遠望所爾斯堡大教堂》(*Salisbury Cathedral from the Meadows*)【圖 16】這件

²³ 原文：“In art as in literature, however, there are two modes by which men endeavour to attain the same end, and seek distinction. In the one, the Artist, intent only on the study of departed excellence, or on what others have accomplished, becomes an imitator of their works, or he selects and combines their various beauties; in the other he seeks perfection at its primitive source, nature.” 何政廣主編，《康斯坦伯 Constable》(台北：藝術家出版社，1999)，頁 13-14。

²⁴ John Walker, *John Constable*, p. 35.

²⁵ John Walker, *John Constable*, p. 86.

²⁶ Sabine Schulze, ed., *The Painter's Garden: Design, Inspiration, Delight*, p. 101.

作品將看到更明顯的呈現。

1837 年，Constable 六十一歲去世，在 1829 年所展出的這幅《海德雷堡》，是 Constable 晚年風格轉變的代表作品。1802 到 1828，他在倫敦展出的畫之中，沒有一項可辨認為廢墟場景，而在 1828 晚期或 1829 他卻突然出現對廢墟極大的興趣。²⁷ 畫面中有個殘垣的碉堡斑駁佇立著，帆布畫上廢墟宏偉而孤獨，意味著這幅畫被創作出來時 Constable 的妻子 Maria 可能已得重病將要死亡或剛剛過世不久。²⁸ Constable 自己的身體以及精神狀況在當時也不如以往，他甚至在剩下的日子都活在憂傷之中，他自己在 1828 年的十二月寫下「每個時刻我都想念著逝去的天使……我再也沒有辦法重拾以前的感覺，世界的面貌對我來說已經改變了。」²⁹ 在這幅畫作中似乎有場狂風暴雨即將來襲，雲的張狂與光線的交織作用，配合沉重且糾結的筆觸給人一種騷動與不安，而牧羊人帶著狗以及三頭牛的形象是整幅畫裡少數的鮮明色調，整幅畫主要以暗沉黑色調為主，另外，在碉堡周圍飛舞著鳥群，那此起彼落的鳥叫聲迴盪著整個空間，增添更多淒涼感。

而在 1831 年的《從原野遠望所爾斯堡大教堂》(*Salisbury Cathedral from the Meadows*) 這幅作品，比照 1829 年到 1831 年所畫的同一主題草圖【圖 17】，可見畫家明顯地運用了彩虹以及撥雲見日等象徵手法，畫面中如同 Constable 所描述，呈現風暴已經過去，而信仰抵擋了旋風，而彩虹是未來希望的出現。他賦予了彩虹這個自然現象特別的意義，他早期作品中的彩虹幾乎都搭配一些共同的組合，那就是村社、磨坊以及教堂。這三個建築在他的家鄉沙福克郡地區的風景畫中，是重要的特徵，這也讓他對於天空的異象有了研究發展興趣，並把彩虹作為個人的象徵，帶著重要的個人連結精心地與其他沙福克郡的特徵並列，並全數奉獻給他對於風景畫一生的熱愛。³⁰ Constable 崇拜自然，他並非一個異教徒，而是一個深厚虔誠信仰的人。因此，這幅畫在象徵性的程度上代表了一個無敵的教堂，以及在敘述性的程度上描述了暴風雨過後的自然轉變。³¹ 然而，也有學者如 William Vaughan 對於這種寓意解釋持相反看法，這幅作品近年來被分為許多寓意詮釋，有政治的也有個人的。Constable 可能有一些相關想法及含意，但 William Vaughan 認為如果把這些視為這畫作的面向是不正確的。由於 Constable 他自己對於風景畫裡的寓意十分懷疑。³²

²⁷ Louis Hawes, "Constable's Hadleigh Castle and British Romantic Ruin Painting," *The Art Bulletin* (1983): 455.

²⁸ John Walker, *John Constable*, p. 102.

²⁹ 原文: "As he himself remarked in December 1828, 'Hourly do I feel the loss of my departed Angel ... I shall never feel again as I have felt the face of the world is totally changed to me.'" Louis Hawes, *Constable's Hadleigh Castle and British Romantic Ruin Painting*, p. 456.

³⁰ Paul D. Schweizer, "John Constable, Rainbow Science, and English Color Theory," *The Art Bulletin* (1982): 425.

³¹ John Walker, *John Constable*, p.102.

³² William Vaughan, "Constable's Englishness," *Oxford Art Journal* (1996): 26.

綜觀上述，可以看出畫家對於天空的表現從原本忠於自然變化的仔細研究與描繪，一直到晚期其人生的經歷喪妻以及各種個人情緒的交雜影響下的轉變。在《從原野遠望所爾斯堡大教堂》這一幅畫出現之前，可以看見他晚期的繪畫風格多帶有個人情緒表現性，Constable 經歷了人生的低潮，許多畫作出現的天空可以想見人生後半期他所經歷的複雜情緒轉變，而《從原野遠望所爾斯堡大教堂》整幅畫確實呈現給觀者一種雨過天青的清晰與光明感，教堂的尖頂環繞著的光環也與中世紀時期的靈光十分相似，且畫家本身出生在一個虔誠的基督教家庭，可能透過對上帝的信仰度過了喪妻的悲傷，未來如同那道彩虹般隱隱若現著希望，而彩虹也在 Constable 的畫中與其故鄉的美好回憶有所聯想，化作一種個人的象徵。

結語

John Constable 生平所處時代是英國風景畫關鍵的發展時期。如果說風景畫本身就是一種論述，十八世紀英國風景畫所探討的面向包括人們如何觀看、認知眼前的世界，關於自然現象的許多論述以及觀看對象的設定與變化等，這些都是這個時期有關風景畫重要的探討。風景畫反應了人與自然的關係，以及人與所處環境的社會關係，更作為理想社會道德的投射，透過 Constable 的風景畫可以找到其中牽連。

有別於當時代的風景畫家會在畫作中加入一些大旅行的古典元素，例如羅馬的萬神殿遺址、凱旋門以及考古探勘的廢墟等，Constable 描繪的風景畫的風景有一定的描繪範圍，他對於熱愛的風景畫始終有他一套別於當時學院風景畫公式的原則，他更曾表示過他只畫他熟悉的英格蘭地區。Constable 會成為一個風景畫家，而非肖像畫家或歷史畫家，與他出生的家庭環境有密切且深刻的關聯，首先受到周遭美麗風景的啟發，使他在兒時就開始對於風景有特殊的情感，其次，他來自一個富裕的磨坊家境使他不需顧慮生計問題，在鄉間的童年養成他觀察、描繪自然景色的精神與習慣。現今透過科技技術比較那些草圖與他最後呈現在展覽上的作品，透過草圖不僅可以看到畫家作畫的方式與意圖，並可以從中找出一些特定元素，而那些元素可想而知與他的家鄉情懷緊密連結。

六英呎畫作是 Constable 作為風景畫家的企圖心，他試圖成為一個名符其實，且獲得公眾所認同的英國風景畫家，然而，他的一生都在其堅持的風景創作理念與追求學院認同與地位之間尋找一席之地。Constable 的風景畫傳承自古代大師的傳統，並從自然中尋找創新，因此對於風景畫他所強調的是一種「自然哲學」，是一種對於真實自然的內化精神。比起宏偉且戲劇化的取景及構圖，他的作品多呈現的是日常生活裡的平凡與樸實，更反覆以家鄉場景作為畫作題材，他

認為繪畫是自然的哲學，而他的畫則是研究自然的實驗。³³而 Constable 的風景畫對後來畫家有所影響，特別是法國十九世紀興起的巴比松畫派（*École de Barbizon*），受到 Constable 不少的啟發。畫家一生投入創作的風景畫，到了晚期也試圖讓觀者感受如詩如畫般美麗景色以外的人生哀愁。在他晚期的作品透露出一個畫家所面臨的人生問題，畫作反映他經歷了生命的悲歡離合，畫作明顯的轉變是他在原本自然如實的畫風之外，又增添了個人精神上的抒發與表現，這也使他的畫作更具個人特色。

透過 John Constable 的風景畫看見這位英國畫家從中投射對自然土地的情感，與他波折生命歷程裡的總總經歷與情緒，進而交織成一幅幅動人的畫作。從他畫作中的多處細節表現出英國鄉間的生活模式，其中的那份詩意是基於對於他所熱愛風景的近距離觀察，作為英國鄉村千變萬化美景的熱烈回應。³⁴對比現在的都市生活，科技的發明使得人跟人之間的互動變的十分快速，但彼此卻關係疏遠，都市生活的快速步調與大量建設也使我們忽略了環境與人的關係，現今欣賞 Constable 畫作更多了一份消失於都市生活中已久的愜意、親切以及敦厚感，另外更重要的是喚醒了對於自己生長土地的記憶與關懷。

³³ 張心龍，《名畫與畫家》，（臺北市：雄獅，1994），頁 67。

³⁴ John Walker, *John Constable*, pp. 35-36.

參考書目

專書

1. 何政廣主編，《康斯坦伯 Constable》，台北：藝術家出版社，1999。
2. 張心龍，《名畫與畫家》，臺北市：雄獅，1994。
3. Alfrey, Nicholas, ed., *Art of the Garden: the Garden in British Art, 1800 to the Present Day*, London: Tate Pub, 2004.
4. Gray, Anne, coordinating curator, *Constable: Impressions of Land, Sea and Sky*, Canberra: National Gallery of Australia, 2006.
5. Lambert, Ray., *John Constable and the Theory of Landscape Painting*, Cambridge UK; New York: Cambridge University Press, 2005.
6. Lyles, Anne, ed., *Constable: the Great Landscapes*, London: Tate, 2006.
7. Reynolds, Graham, *The Early Paintings and Drawings of John Constable*, New Haven: Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 1996.
8. Reynolds, Graham., *The Later Paintings and Drawings of John Constable*, New Haven: Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 1984.
9. Rosenthal, Michael., *Constable*, New York, N.Y.: Thames and Hudson, 1987.
10. Schulze, Sabine, ed., *The Painter's Garden: Design, Inspiration, Delight*, New York, N.Y.: Distributed Art Publishers, 2006.
11. Walker, John, *John Constable*, London: Thames and Hudson, 1991.

期刊文章

1. Hawes, Louis, "Constable's Hadleigh Castle and British Romantic Ruin Painting," *The Art Bulletin* 65.3 (1983): 455-470.
2. Kitson, Michael, "John Constable at Tate," *The Burlington Magazine* 118.877 (1976): 248-252.
3. Schweizer, Paul D., "John Constable, Rainbow Science, and English Color Theory," *The Art Bulletin* 64.3 (1982): 424-445.
4. Swicklik, Michael, "Interpreting Artist's Intent in the Treatment of John Constable's 'The White Horse Sketch,'" *Journal of the American Institute for Conservation* 37.3 (1998): 362-372.
5. Vaughan, William, "Constable's Englishness," *Oxford Art Journal* 19.2 (1996): 17-27.

圖版目錄

- 【圖 1】 John Constable, *Golding Constable's Flower Garden*, 1815. 圖版來源：
<<http://www.wikiart.org/en/john-constable/golding-constable-s-flower-garden-1815>>
(2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 2】 John Constable, *Golding Constable's Kitchen Garden*, 1815. 圖版來源：
<<http://www.wikiart.org/en/john-constable/golding-constable-s-kitchen-garden-1815>>
(2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 3】 John Constable, *The White Horse*, 1818-19. 圖版來源：
<<http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.1146.html>>
(2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 4】 John Constable, *Flatford Mill*, 1817. 圖版來源：
<<http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/l/landscape>>(2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 5】 John Constable, *Boat Building*, 1815. 圖版來源：
<http://collections.vam.ac.uk/search/?listing_type=&offset=0&limit=15&narrow=&extrasearch=&q=Boat+Building&commit=Search&quality=0&objectnamesearch=&placesearch=&after=&after-adbc=AD&before=&before-adbc=AD&namesearch=&materialsearch=&mnsearch=&locationsearch=> (2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 6】 John Constable, *The Hay Wain*, 1821. 圖版來源：
<<http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/john-constable-the-hay-wain>>
(2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 7】 John Constable, *The Cornfield*, 1826. 圖版來源：
<<http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/john-constable-the-cornfield>>
(2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 8】 John Constable, *View on the Stour near Dedham*, 1822. 圖版來源：
<<http://emuseum.huntington.org/view/objects/asitem/1046/163/title-asc?t:state:flow=a9788cec-2c10-475d-8ceb-cfb0973dacda>> (2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 9】 John Constable, *A Boat Passing a Lock*, 1826. 圖版來源：
<<http://nga.gov.au/exhibition/constable/Detail.cfm?IRN=143232>> (2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 10】 John Constable, *The White Horse*. This image illustrates the painting during cleaning. 圖版來源：
<<http://www.nga.gov/content/ngaweb/conservation/paintings/constable-project.html>>
(2014/06/17 瀏覽)
- 【圖 11】 John Constable, *Towpath near Flatford Mill*. *Constable Sketchbook*, 1814. 圖版來源：
<http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/constable_sketchbook/>

(2014/06/17 瀏覽)

【圖 12】John Constable, *Cloud Study*, 1822. 圖版來源：

<<http://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-cloud-study-n06065>> (2014/06/17 瀏覽)

【圖 13】John Constable, *Maria Bicknell, Mrs John Constable*, 1816. 圖版來源：

<<http://www.tate.org.uk/art/artworks/constable-maria-bicknell-mrs-john-constable-n02655>> (2014/06/17 瀏覽)

【圖 14】John Constable, *Rainstorm over the Sea*, 1824-28. 圖版來源：

<<http://nga.gov.au/exhibition/constable/Detail.cfm?IRN=143231>> (2014/06/17 瀏覽)

【圖 15】John Constable, *Hadleigh Castle, The Mouth of the Thames--Morning after a Stormy Night*, 1829. 圖版來源：

<<http://collections.britishart.yale.edu/vufind/Record/1669233>> (2014/06/17 瀏覽)

【圖 16】John Constable, *Salisbury Cathedral from the Meadows*, 1831. 圖版來源：

<<http://www.tate.org.uk/about/press-office/press-releases/constables-salisbury-cathedral-masterpiece-goes-cardiff>> (2014/06/17 瀏覽)

【圖 17】John Constable, *Salisbury Cathedral from the Meadows (full-size sketch)*, 1829-31. 圖版來源：

<<http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/constable-great-landscapes/constable-great-landscapes-room-6>> (2014/06/17 瀏覽)

