

塞冈蒂尼

GIOVANNI SEGANTINI

山东美术出版社

塞冈蒂尼

GIOVANNI SEGANTINI

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

塞冈蒂尼 / 全山石主编. - 济南: 山东美术出版社, 1999
ISBN 7-5330-1351-4

I. 塞… II. 全… III. 油画 - 作品集 - 意大利 - 近代 IV.
J233

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第63958号

主 编: 全山石
责任编辑: 姜衍波 马晓东

出版发行: 山东美术出版社
地 址: 济南市经九路胜利大街39号
电 话: (0531)2900344
传 真: (0531)2902055
印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司
规格开本: 787×1092毫米 8开
印 张: 15印张 4插页
版 次: 1999年10月第1版 1999年10月第1次印刷
印 数: 1-2000册
定 价: 200.00元

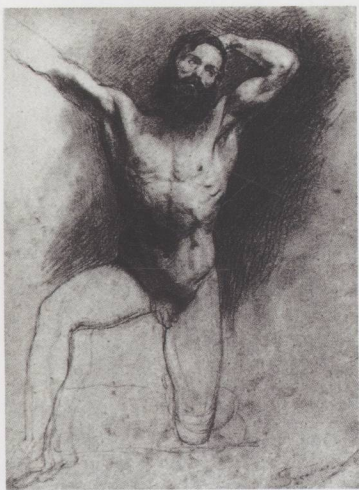
乔凡尼·塞冈蒂尼 (1858-1899)

阿尔卑斯山的一颗明珠

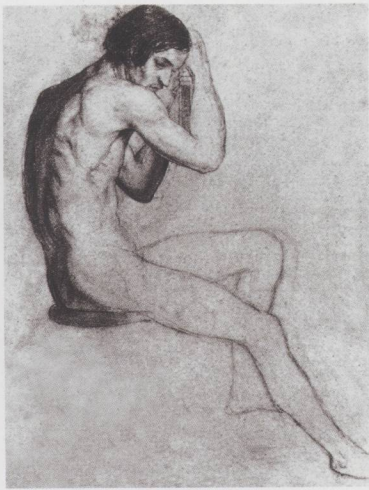
——代序

在常见的艺术史书籍中，15、16 世纪是被意大利文艺复兴艺术大师的光芒所照耀着，而 19 世纪则主要由法国艺术家的风采所主宰。因此，当提起 19 世纪法国巴比松画派的米勒，似乎无人不晓，而当讲到 19 世纪意大利画家塞冈蒂尼时，却有许多人不知其人。今天，让我们拂去掩盖在这颗“阿尔卑斯山的明珠”上的历史尘埃，体验一下他的艺术所散发出的独特、奇艳、纯真的美吧。

19 世纪的意大利，正处于国家由分裂走向统一的激烈动荡时期。伴随整个欧洲的工业化进程，过去从未参与社会政治生活的农村民众开始走向城市，并成为热情的民族主义者。新的社会变革给普通人的生活方式和思维方式以重大的影响。这种影响一方面表现为新的都市文化、现代工业文明对人们的吸引；一方面表现为新的生活方式和价值观念与旧的农业生活和宗教理想的矛盾。塞冈蒂尼正是在这样的社会背景下，逐步成长为非凡的画家的。

人体习作

均为 37.5cm × 53cm

全山石

习作 素描

塞冈蒂尼 1858 年出生在奥地利南部边境的阿尔科镇。7 岁时母亲去世，他随父亲搬到米兰。由于生活难以维持，他父亲只好把他托付给同父异母的姐姐抚养。姑姑家也不富裕，塞冈蒂尼住在一个小阁楼里。由于忍受不了孤独寂寞的生活，他离家出走。途中，年幼体弱的塞冈蒂尼由于饥寒交迫昏倒在地，被过路人送回他姑姑家。不久，他又逃出，被村民发现后他坚决不肯返回那个小阁楼了，于是被送进了感化院教养。在那里，他得到神父的同情和关心，教他文化并使他对艺术逐渐发生了兴趣。两年后神父去世，塞冈蒂尼只得离开感化院，投靠威尔卡斯小镇的一个亲友，帮主人劳动，整天与牛羊为伴。同时，一边放牧，一边画画。当塞冈蒂尼回忆这段生活时曾对一位作家讲过这么一个故事：一天，邻居家的独生子死了，悲伤的母亲希望把爱子的遗

容留下来，可是偏僻的小镇当时没有照相馆，有人把塞冈蒂尼推荐给她。为了安慰那位饱受丧子之痛的母亲，他大胆地去画了。塞冈蒂尼的素描真的使那位母亲得到安慰，这也更加激励了他对绘画的信心。从此，他立志要当一个职业画家。

这个经历也仿佛预示着塞冈蒂尼今后的艺术道路：表现普通人的生活，传达伟大的、宗教般的人类之爱。如果说，凡高、高更是出于逃避都市文明，寄托个人精神自由而走向了乡村和原始岛屿，那么，塞冈蒂尼对农村生活和阿尔卑斯山的感情，则是建立在其真诚的、对大自然本能般情感沟通的生活体验之中。塞冈蒂尼的艺术在19世纪下半叶的欧洲文化背景中，代表了那种同与日俱增的物质主义相对立的，企图通过赋予普通生活以意义，在深省宇宙与个人关系真谛的怀旧思绪中，把握世界和生命的审美内蕴的艺术潮流（相同的艺术流派在英国则有拉斐尔前派，在法国则有象征主义）。

为了实现当个职业画家的理想，塞冈蒂尼18岁时重新回到米兰，他想方设法以半工半读的方式进入当时米兰最大的布雷拉美术学院（Accademia di Brera），在夜班部学习。从那时起，他才开始学了点正规的绘画课程。然而好景不长，由于经济拮据，两年后只好辍学，走上独立的绘画生涯。

1881年秋天，塞冈蒂尼和他刚结婚不久的妻子离开繁华的米兰，搬到布里安萨的普希安诺定居，一直住到1886年。这几年是塞冈蒂尼创作的第一阶段，他画了许多表现农民生活的风俗画，如《牧歌》、《牧女》、《剪

哥泰尔多·雷奥那多画像

素描 24.3cm × 16cm

睡着的牧童

素描 32.5cm × 23.5cm

暴风雨

油画 51cm × 28cm

羊毛》、《死去的羚羊》、《厩栏边上》等等，同时画了大批静物。他采用在美术学院中学得的传统油画技法，以暗褐色为基调，注重造型的整体和简洁，注重光的运用，给人以质朴的美感。拿塞冈蒂尼与米勒相比，我们会发现他们的共同之处是，虔诚地描绘普通农民的生活，用质朴的艺术语言塑造他们心灵中的农民形象；所不同的是，塞冈蒂尼的作品中没有米勒那种社会哲理性，而是闪耀着一种敦厚、纯朴，与大自然融为一体的永恒的人道主义精神之光。他以全部的爱心倾注于这块土地和那里的人民，与他们融合在一起，同呼吸共命运，因而他能用画笔传达出形象的内质之美。

《渡湖的圣玛利亚》里，在晨曦时刻的逆光中，静静的湖面漂荡着一只普里西亚诺湖上特有的小舟，船上满载着羊群，船头静坐着怀抱小孩的母亲，丈夫在船尾轻轻划桨。整幅画面给人一种宁静、安详、令人遐想的情景。这与其说是一幅宗教故事画，不如说是一幅反映农村生活的风俗画。在塞冈蒂尼的内心，农民就是圣

母。

1886年，塞冈蒂尼的《厩栏边上》在荷兰阿姆斯特丹国际美展上获得了金奖，后来又被罗马国家近代美术馆收藏，这使画家获得了最高的社会评价和荣誉，从此塞冈蒂尼对创作更加自信了。

翌年，塞冈蒂尼一家迁到阿尔卑斯的莎沃宁地区，后来又迁到海拔更高的马洛加地区。他被峻美而神秘的阿尔卑斯山所吸引，走进层层叠叠崎岖不平的山路，观看变幻莫测的高山云彩，接触山里的劳动者，领悟着自然与生命不可思议的奥秘。稳定的生活和深刻的体验进一步唤起他创作的激情，使他的创作跨入了新的阶段。

高原的光照与平原很不一样，尤其与多雾的米兰相比有着明显的反差。高山上的空气澄澈清新，能见度高，尤其是早晨和黄昏时刻，天空云彩变幻莫测，格外鲜艳而明亮。为了表达高山上特有的感受，他改变了以往以褐色为基调的色彩手法，吸收新印象主义的色彩并置技术，以提高色彩的纯度和明度。他采用纤维式长形小笔触把色彩分割并置，以一种交织的笔触使画面肌理紧密而顺畅，并以颜色厚堆的手法增强色彩的力度，从而获得了画面上色彩颤动的美感效果。值得注意的是，塞冈蒂尼在吸取新印象主义技巧的同时，依然保持了他原有的自然主义与象征主义的艺术特征：视觉的和心灵的两种诗歌互通，作品蕴含着宗教理想主义的情愫。

《织袜的姑娘》表现的是山区日常生活中平凡的一角：一个普通的农村少女坐在栅栏边，在明媚的阳光下聚精会神地编织着袜子。这是一幅表现极普通生活小景

阳光下的陶醉

粉笔，木炭 42.4cm × 28.7cm

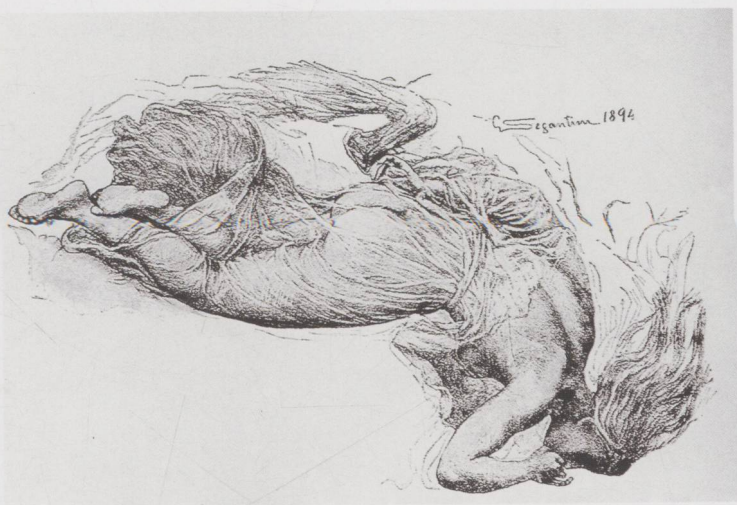

泉边牧人 粉笔
32.5cm × 45cm

的作品，既没有象征含义的经营，也不是单纯追求光色的“印象”之作，而是通过美的画面，以这种平凡的景致引起人们对生活的热爱。

《两个母亲》描绘的是夜间牛栏一角：在昏暗的油灯下，母亲抱着熟睡的婴儿在打盹，边上一头母牛，正在照看着脚下出生不久的小牛犊。双重的母亲形象，表达出“舐犊情深”的天伦之情。而在《对荡妇的惩罚》和《悲惨的母亲》中，覆盖着白雪的阿尔卑斯山上，半空中悬吊着纵欲的受罚女人，如干枯的树枝般扭曲着，头发蓬乱打结，这种强烈动感的变形与周围静止的环境形成了鲜明的反差。塞冈蒂尼善于把含有寓意的形象，与纯净安谧的大自然风景结合在一起，从而加深了作品的感人力量。

《生命泉边的爱情》则是一幅典型象征手法的作品：一个长着很大翅膀的天使坐在画面中间的泉边，一对情侣正从远方朝观众走来，在黄绿色草地的映衬下，两人如宝石般晶莹闪亮，构成一幕美妙的幻化境界，却仍然散发着阿尔卑斯山大自然的泥土气息。确切地说，塞冈蒂尼后期作品更具象征主义的哲理性。前期作品中所渗透的那种宗教理想主义影子，在后期作品中更多地转化为对生与死主题的彰显。1896年，他在给自己的好友尔比西的信中说：“我已近40岁了，此刻我深深感到必须在人生征途上为自己的前半辈子打下休止符，然后

声音

素描 68cm × 48cm

才能跨出后半辈子强有力的第一步。近来我感到自己在作画技法上日趋成熟,并自信有能力表达大家在心灵上认为最有价值的美……”

塞冈蒂尼是一位不断探索,不断寻找表现自己心灵感受的画家。他为“巴黎巡回展”而作的表现阿尔卑斯山四季的三联画《生命·自然·死亡》,塑造了阿尔卑斯山永恒伟大的形象。他以早晨、白昼、黄昏表示时空的三个阶段:中间一幅是《自然》:在秋天的景色里,正辛勤劳作的人们和成群的牛羊。上方的弦月形中描绘的是秋夜月光下的圣·莫里兹村庄,左右两边圆形中的人物,一个象征杜鹃花——阿尔卑斯山的春天,一个象征雪绒花——阿尔卑斯山的夏天,集中概括了阿尔卑斯山的四季。左边一幅为《生命》:大地是一切事物的生命之母,山峦被夕阳照亮,在上方的弦月形中,风吹着大地上生与死两个组成部分——水与火,左右两边圆形中是具象征意义的人物形象——自私与利他。右边一幅为《死亡》:大自然被埋在雪下,代表着一切事物的死亡。背景的群山被初升的太阳照耀着,在阿尔卑斯的乡间农舍旁,一个女孩死了,正等待葬礼的举行,在上方弦月形中,天使们将灵魂带到永恒的天国。

这件作品陈列在圣·莫里兹塞冈蒂尼美术馆,《自然》中的一部分天空与山脉没有画完,《死亡》中也还能看到许多未完成之处。但在这组史诗般的作品中,塞冈蒂尼所要表现的东西已经传达了出来。“我能使事物的精神成为永恒吗?我会给我描绘大自然的颜料赐予生命之光吗?使它照亮远方,吸入空气,并使天空成为无

穷吗?我能将自然的理想性与我们心灵所把握的象征物联合一起吗?”塞冈蒂尼这番提问,犹如祈祷,他在努力追求着。

完成巨大的画幅需要极大的毅力,塞冈蒂尼为这组三联画辛勤工作。有时他还把大画架在其海拔 2700 公尺高原上的萨芙堡小舍前对景写生,把阿尔卑斯山那震撼人心的气势直接引入画面。不幸的是,当他快要完成《自然》这幅作品时突患腹疾,在缺医少药的高山上,由于延误了治疗,于 1899 年 9 月 28 日被病魔夺去了年仅 41 岁的生命。夕阳的余辉照在阿尔卑斯山巅,也照在塞冈蒂尼的脸上,大自然向这位勤奋、善良,一辈子歌颂农村劳动者,歌颂阿尔卑斯山大自然的画家致哀。

塞冈蒂尼所画的山峰是他心灵中永恒的山峰,他实现了一个半世纪以来文学与艺术渴望的梦想——重返自然。塞冈蒂尼的作品不是呐喊,而是赞歌,他把许多不同的成分融合进他那史诗般的艺术中,使其具有永恒的魅力。

参考书目:

Annie-Paule Quinsac

Segantini

Catalogo Generale Stampato in Italia

Copyright 1982 Gruppo Editoriale Electa, Milano

Vittorio Sgarbi

I Capolavori-Giovanni Segantini

1989 by Luigi Reverdito Editore

Elassici dell'Arte

Segantini

Presentazione di Francesco Arcangeli

Apparati critici e Filologici di Maria Cristina Gozzoli

Copyright by Rizzoli Editore, Milano, 1973.

目 录

阿尔卑斯山的一颗明珠·····	4
图 版	
圣·马可桥段的通航运河·····	11
篮中的水果·····	12
白 花·····	13
死去的羚羊·····	14
泉边的吻·····	15
牧 歌(草图及变体画)·····	16
牧 歌·····	17
有胡萝卜的静物·····	18
有胡萝卜的静物(局部)·····	19
重返家园·····	20
为山羊祈祷·····	21
阿尔卑斯的暴风雨后·····	22
阿尔卑斯的暴风雨后(局部)·····	23
《阿尔卑斯的暴风雨后》的变体画·····	24
厩栏边上·····	26
厩栏边上(局部)·····	28
蘑 菇·····	29
渡湖的圣玛利亚·····	30
渡湖的圣玛利亚(局部)·····	31
渡湖的圣玛利亚(草图及变体画)·····	32
光的反差·····	34
泉水边·····	35
奔腾的骏马(习作)·····	36
奔腾的骏马·····	37
泉水边的姑娘·····	38
我的模特儿·····	39
上轭的乳牛·····	40
织袜的姑娘·····	41
两个母亲·····	42
两个母亲(局部)·····	44
两个母亲(局部)·····	45
重返家园·····	46
爱的果实·····	47
犁地时节·····	48
冬日的萨伏尼诺·····	50
冬日的萨伏尼诺(局部)·····	51
跪在十字架前的祈祷·····	52
林中归来·····	53
玫瑰花瓣·····	54
玫瑰花瓣(局部)·····	55
五月的阿尔卑斯山·····	56
对荡妇的惩罚·····	58
阿尔卑斯山上的正午·····	60
阿尔卑斯山上的正午(局部)·····	61
阿尔卑斯山上的正午(局部)·····	62
在阳台上·····	63

树荫下的小憩·····	64	信仰慰藉的悲痛(局部)·····	88
死去的山羊·····	66	信仰慰藉的悲痛(局部)·····	89
忧郁的时刻·····	67	荒漠中的玛利亚·····	90
悲惨的母亲·····	68	爱 神·····	91
生命的天使·····	70	生命泉边的爱情·····	92
生命的天使(局部)·····	71	生命泉边的爱情(局部)·····	94
生命的天使(局部)·····	72	对荡妇的惩罚·····	95
生命的天使(局部)·····	73	悲惨的母亲·····	95
多一个·····	74	卡洛·罗塔·····	96
生命的天使·····	75	卡洛·罗塔(局部)·····	97
重返出生地·····	76	雪 崩(《生命·自然·死亡》习作)·····	98
马洛加·····	78	野杜鹃(《生命·自然·死亡》习作)·····	99
马洛加(局部)·····	79	雪绒花(《生命·自然·死亡》习作)·····	99
春天的牧场·····	80	生命·自然·死亡(设计稿)·····	100
春天的牧场(局部)·····	82	生命·自然·死亡(习作与草图)·····	100
春天的牧场(局部)·····	83	生命·自然·死亡(三联画)·····	101
拾干草(变体画)·····	84	生命·自然·死亡(局部)·····	106
拾干草(局部)·····	84	圣·莫里兹之夜·····	107
拾干草·····	85	靠近索里奥附近的黄昏景色·····	107
濒死的科玛拉·····	86	自画像·····	108
信仰慰藉的悲痛·····	87		
塞冈蒂尼生平简介·····	109		
塞冈蒂尼作品主要展览情况·····	112		
图版说明·····	114		
后 记·····	118		

图 版

圣·马可桥段的通航运河
1880年 布上油画 52.5cm × 76cm
米兰，维琴察，安娜·马尔佐多收藏

篮中的水果

1881年 布上油画 56cm × 37.5cm

米兰，朱克尔收藏

白 花

1881-1883年 布上油画 40cm × 96cm

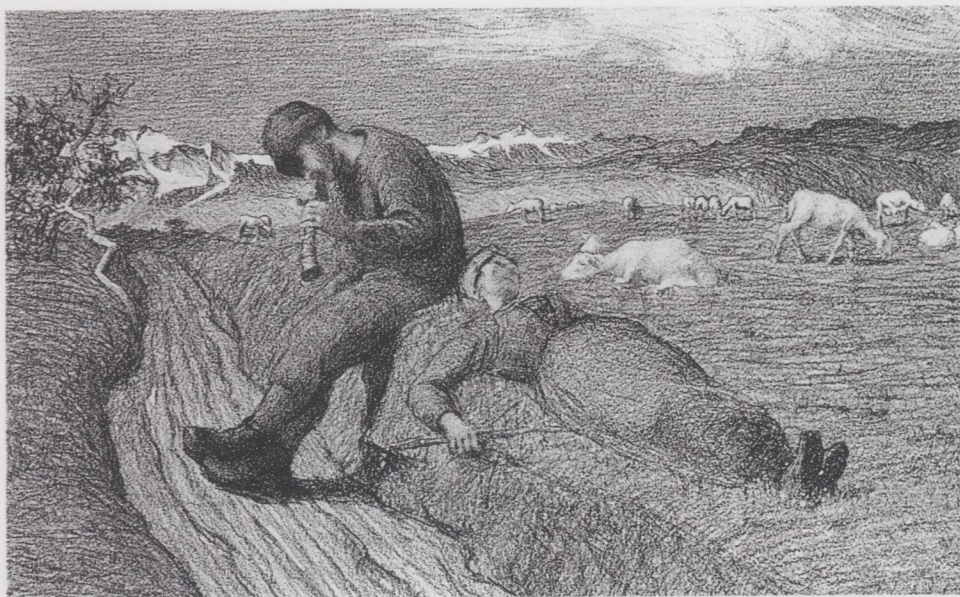
圣·莫里兹，塞冈蒂尼美术馆收藏

死去的羚羊（又名《小羚羊》）
1881年 布上油画 101cm × 75cm
米兰，现代艺术馆收藏

泉边的吻（又名《山上的爱情》）
1881-1882年 布上油画 53.5cm × 76.5cm
瑞士，奥尔登，私人收藏

牧歌（草图及变体画）
（上）43.7cm × 28.1cm
（中）24.1cm × 20.5cm
（下）31cm × 25cm