

后浪

疯狂艺术史

从莫奈到毕加索

[塞尔维亚] 格拉迪米尔·斯穆贾 / 伊万娜·斯穆贾 编绘 潘赫 译 后浪漫 校

后浪

疯狂艺术史

从莫奈到毕加索

[塞尔维亚] 格拉迪米尔·斯穆贾 / 伊万娜·斯穆贾 编绘 潘赫 译 后浪漫 校

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

疯狂艺术史：从莫奈到毕加索 / (塞尔) 格拉迪米
尔·斯穆贾, (塞尔) 伊万娜·斯穆贾编绘 ; 潘赫译. --
北京 : 北京联合出版公司, 2017.2

ISBN 978-7-5502-9357-1

I. ①疯… II. ①格… ②伊… ③潘… III. ①漫画—
作品集—塞尔维亚—现代 IV. ①J238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第313906号

Au fil de l'art, volume 2, Gradimir Smudja & Ivana Smudja

© Édition Delcourt 2015

Simplified Chinese translation edition published by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd

All rights reserved.

本书中文简体版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。

著作权合同登记 图字：01-2016-9357

疯狂艺术史：从莫奈到毕加索

编 绘：[塞尔维亚]格拉迪米尔·斯穆贾 伊万娜·斯穆贾

译 者：潘 赫

审 校：后浪漫

选题策划：后浪出版公司

出版统筹：吴兴元

责任编辑：夏应鹏

特约编辑：蒋潇潇

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间·李渔

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数20千字 635毫米×965毫米 1/8 13印张 插页8

2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-9357-1

定价：99.80元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司 常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

后浪

疯狂艺术史

从莫奈到毕加索

[塞尔维亚] 格拉迪米尔·斯穆贾 / 伊万娜·斯穆贾 编绘 潘赫 译 后浪漫 校

安托万·华托

(1684 年生于瓦朗谢讷¹，1721 年卒于马恩河畔诺让²)

让-安托万·华托出生于瓦朗谢讷的一个泥瓦师傅家庭。10 岁时，他成为雅克-阿尔贝·热兰工作室的学徒，热兰是瓦朗谢讷资历最老的画家之一。

此时法国正处于“太阳王”路易十四³统治的“黄金时代”，这位君主在凡尔赛宫广纳王公贵族与所有上流社会的精英，当时这个阶层正值发荣滋长，在渴望创造的同时又乐于享受。

由于拥有出众的天赋，年轻的华托有机会进入路易十四创办的皇家绘画学院学习，仅仅用了几年时间，他就凭借捕捉生活精华的绘画才能而脱颖而出。他的绘画既有节庆也有其他上流生活场景，包括二重奏、秋千游戏、狩猎场景、音乐会与充满了爱情与风流讯息的庆祝舞会，他最有代表性的绘画作品是《舟发西苔岛》。这幅绘画描绘了恋人们乘船前往维纳斯诞生之地对面的神秘岛屿的一幕。

然而，画中人物即将踏上的旅程只是一个隐喻，其阐释至今仍不明确。我们可能从中发觉某种幸福的含义：恋人们正准备双双飞向一个只对身陷爱情之人敞开的理想之地，这是因为，只有爱情能让一切显得如此美好。但或许还有一种更加忧郁的解读：这次登船令人想到爱情的消逝。

这幅画的魅力也在于它含义的模棱两可，并由此统一了看似相反的两极，形成一个令人心碎的对比：坠入爱河之时与事后追忆，幸福此刻与失去幸福后的愁思。

华托因此成了其时代的忠实记录者，因其出色的绘画天赋，最终获得朋友、贵族、廷臣组成的小圈子的认可，并成为普世承认的艺术家。

1 瓦朗谢讷（Valenciennes），法国北部的市镇

2 马恩河畔诺让（Nogent-sur-Marne），法国马恩河谷省的市镇

3 路易十四（Louis XIV，1638-1715），法国波旁王朝国王，号称“太阳王”，法国历史上最伟大的君主之一

你们是谁？

陛下，我叫鲁娜，这是我的猫文森特！我们进行了漫长的旅行，并遇见了艺术史上最著名的几位大师：达芬奇、委拉斯凯兹、伦勃朗、鲁本斯等等。在游历中，我们也遇到了您的祖母，玛丽·德·美第奇王后！

如果我没理解错，你们遇到了我很久之前就去世的祖母？

你们竟敢对太阳王如此明目张胆地说谎？我要亲自惩罚你们！！

我要把你们扔到宫殿的门外！

陛下，求求您放开我们！

啊！您就这样感谢我……

……曾在安特卫普从宗教裁判所手中救出您祖母？

那……原来，您就是那位小女巫……

现在一切都清楚了！在我小的时候，祖母曾跟我说过一位红棕发女孩！没人知道这件事的细节。看来您一定是她说的那位！

抱歉刚刚如此恶劣地对待您……我能做什么来获得您的原谅？

我很想见见安托万·华托！

难以置信！我站在如此美妙的
《舟发西苔岛》面前！

卫兵！
把华托带来！

就是这幅画！我的小路易十五练习剑术时
总在上面捅出洞来，
是很棒的一个装饰！

看啊，亲爱的，
仅是见到我的大衣，
就够他战栗的了！

陛下！
您要见我？

站起来！
安托万，陛下要见您！

我不明白您怎能就为了监视
侍从而把《蒙娜丽莎》的眼睛
捅一个洞！

我不相信任何人……
特别是华托！

更别说他总是对我表现得很蔑视！

我要向您讲讲
他对我都做了些什么！

我永远不会原谅他，在庆祝我统治 70 周年的假面舞会上，他给我搞了个大大的恶作剧！

那天，我装扮成恶魔，没有人能认出我来！
但出乎我的意料，
他们都在以华托的方式嘲笑我！

但最让我气急败坏的，
是我撞见他深情
拥抱我的情妇！

我本该严惩他的！

就是这样，我亲爱的鲁娜！
宫廷生活很艰难。

我被弗拉戈纳尔¹、布歇²和华托这些狗仔包围，
这些人我永远不会相信！

① 让·奥诺雷·弗拉戈纳尔 (Jean-Honoré Fragonard, 1732—1806)，法国洛可可风格画家。
② 弗朗索瓦·布歇 (François Boucher, 1703—1770)，法国洛可可画家、版画家和设计师。

大师！
您是一个绘画天才！

不，我不过是描画这个
无忧时代的富丽繁华的
插画师！

《舟发西苔岛》
这幅画是
我的精神遗嘱。

传说中，女神阿芙洛狄
特出生在这座岛附近海
域的浪花里，自那以来，
这座岛被看作
“爱与永恒幸福之岛”。

晚安，陛下！

晚安，亲爱的
蒙娜丽莎！

谁在那？！卫兵！
捉贼！捉贼！

又是您，华托！
现在您还成窃贼了！

有人偷了我的
《蒙娜丽莎》！

不！您误会了，
陛下！我只是想把
画上的洞修补一下！

她就这样走了，正如她来时那样！
旅行顺利，我亲爱的小女巫！

年轻的女士，醒醒！
我们到马德里了！

头疼得要命！

到底发生了什么事？

既然我们在马
德里……我知道
要去拜访谁了！

但愿这次不会
太疯狂！

弗朗西斯科·德·戈雅

(1746 年生于丰德托多斯¹，1828 年卒于波尔多)

油画家、版画家弗朗西斯科·德·戈雅出生于阿拉贡王国的中产阶级家庭。在很年轻时，他成为画家何塞·卢桑-马丁内斯²工作室里的学徒。在艺术生涯早期，他为了钻研古典时代大师的作品而到意大利旅行。

在他回到西班牙时，接到了人生第一个正式订单，为皇家壁毯工厂设计壁毯图样，这份工作占据了他人生的大部分时间。接下来，他成为“宫廷画师”，为国王查理四世³工作，成为国王及其宫廷近臣的官方肖像画家。

他很早就因为一场重病而完全失聪。身体残疾，加之对命自己作画的上层贵族的不满，使他的绘画风格愈发阴暗，烙上了一种强烈的悲观主义的印记，直到他的人生终点。由于失宠和对西班牙现时政治的敌视，他最终逃至法国的波尔多，直到 1828 年去世。

-
- 1 丰德托多斯 (Fuendetodos)，西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨附近一个小村庄
 - 2 何塞·卢桑-马丁内斯 (José Luzán y Martínez, 1710—1785)，西班牙巴洛克画家
 - 3 查理四世 (Charles IV)，即卡洛斯四世 (Carlos IV, 1748—1819)，波旁王朝的西班牙国王
 - 4 费迪南德七世 (Ferdinand VII, 1784—1833)，西班牙国王，曾两次在位，为卡洛斯四世之子

在他的主要作品里，1777 年创作的《阳伞》是代表性的例子，在这件作品中，他放弃了传统的美的法则，而优先渲染强烈的色彩与压倒一切的阴影，并只是草草勾勒了田园场景中情侣的面孔。

在《查理四世一家》(1800—1801)中，他把国王夫妇画得面容丑陋而气质呆板，从而创作了一幅反纪念性绘画。他也将正在作画的自己画进了背景中，与王室家庭拉开距离，半隐在阴影里。他的悲观主义随着疾病的恶化而与日俱增，使他逐渐开始探索一个充满幻觉与怪诞异象的内在世界，抒发着对他所生活的社会的蔑视。

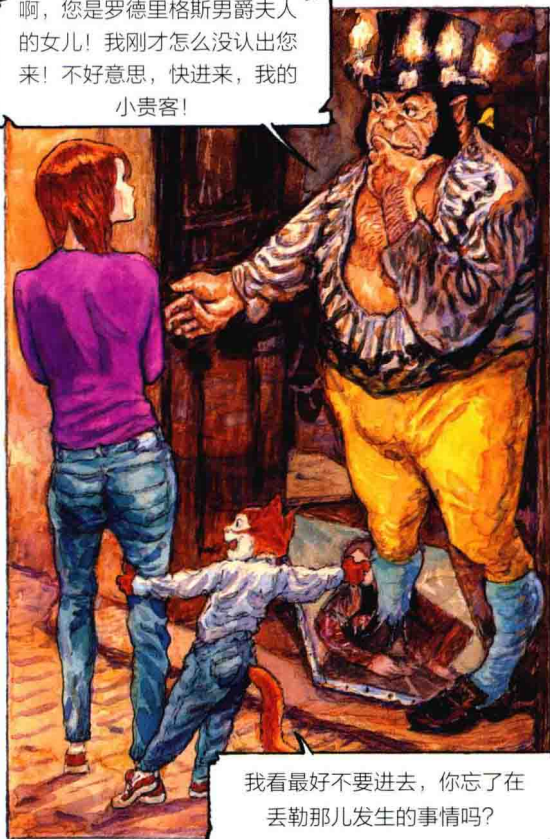
在 1819—1823 年间，他创作了《萨坦吞吃自己的孩子》，这幅画一直挂在他的住所，即“乡村聋人之家”的墙上：这件作品影射了废除宪法并重设宗教裁判所、将西班牙带回“恐怖时代”的专制暴君费迪南德七世⁴。

戈雅以粗略的笔触勾勒怪物的面庞，并且使用强烈的明暗对比，以象征自由与战争、无知的对抗。

戈雅以 82 岁高龄去世。尽管他频生重病，并且健康状况不甚理想，他的艺术天分却与日俱增，并因绘画技术与创作题材的极度自由而得以完美表达。

啊，您是罗德里格斯男爵夫人的女儿！我刚才怎么没认出您来！不好意思，快进来，我的小贵客！

我看最好不要进去，你忘了在丢勒那儿发生的事情吗？

我不懂猫话，但我确信你在说我的坏话！

谁教您的待人之道？

您为什么把它扔出去？

什么？您母亲遇到了经济困难？！

令堂大人可好？我想，您大概也不知道，我什么时候能得到十多年前为她画肖像的报酬？

他在说什么啊？

坦白说，我不喜欢猫！它们只能带来跳蚤和厄运！

得了吧！您可真是客气！

现在，走开！

我敢肯定！付报酬时，人们总是说自己没钱，总是相同的借口！他们对我都是这么不好，正像这两位一样！

我料想这肯定会
是幅绝妙的画!

为弗朗西斯科先生
摆造型得多么荣幸啊!

在我给他们画肖像时，他们不断
通过手势和悄悄话来嘲笑我。

为什么他们如此看着我?
我确定他们在嘲笑我的矮胖!

大师，您对色彩的敏锐
感知力无以匹敌!

我再也不能
忍受这些侮辱!

我迫不及待要看到
这幅新杰作!
哈! 哈! 哈!

啊! 我开始控诉了……

弗朗西斯科先生!
您在哪儿?!

我在这……

在这之后发生的事情
我不记得了……
就像被晦暗蒙蔽了眼睛!

嗯……
我能想象得出!

发……发生了
什么事情?!
谁在那儿?

但是我知道，在几天后的
某个夜晚，我听到窃贼们
潜入了我的住所!

事实上，那不是小偷！在昏暗里，我看到一个妖怪，在改我的画！

并且，令我惊讶的是，画得比之前好很多！！

这一刻，我知道这妖怪是个天才！

我立刻与它签了魔鬼之约，我决定在它随心而作的杰出手笔上签名！

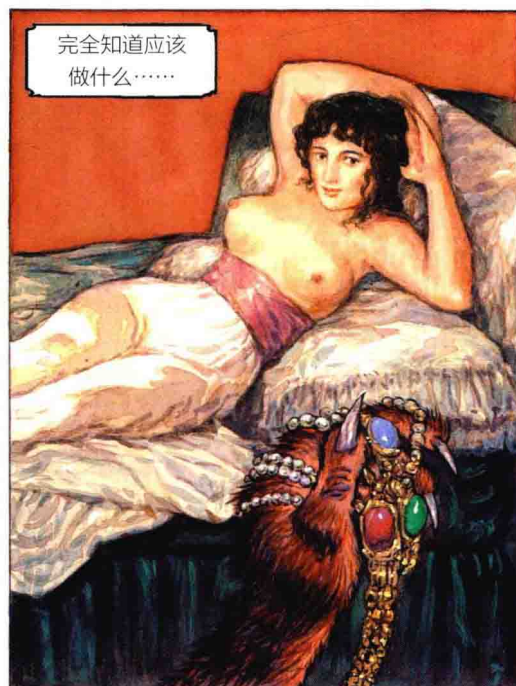

很快，我就成为了有地位的画家。这时，玛雅女士来到我家，让我为她画肖像。

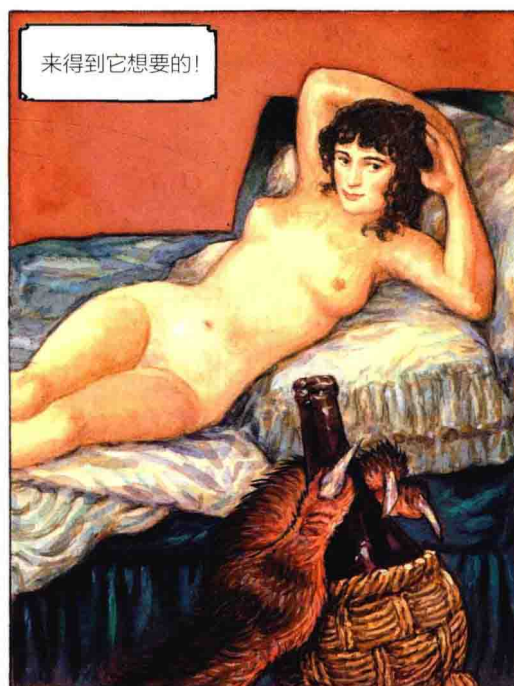
那时，我拥有一切，除了与女性相处的经验！

然而它……

完全知道应该做什么……

来得到它想要的！

我呢，白天时为玛雅女士
画肖像……

而它，在夜里，
把她最光彩动人的时刻
永久地定格！

我试着向她求爱……

……而她一心想着那只妖怪，我嫉妒得要死。

玛雅对我除了令人
厌恶的同情以外，
什么也没有。

但有一天，一大早……

弗朗西斯科先生！
小心！我的丈夫
来了！

早安，大师，我来看看我
亲爱的夫人的画像！

我并不蠢。踢上一脚，
画就翻转到另外一面。

啊！
……请进！