

环球美术家视点系列

Pascin

【保加利亚】

帕斯金

Pascin

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

帕斯金 / 陈辅国 编. — 长春: 吉林美术出版社, 2006.12

(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-2117-4

I. 帕... II. 陈... III. 绘画—作品综合集—保加利亚—近代

IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第126672号

环球美术家视点系列

Pascin

【保加利亚】

帕斯金

出版人 / 石志刚

编辑 / 陈辅国

特邀编辑 / 郝海波

责任编辑 / 鄂俊大

摄影 / 金石

装帧设计 / 晓蒙

出版 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

发行 / 吉林美术出版社图书经理部

印刷 / 深圳市精彩印联合印务有限公司

版次 / 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

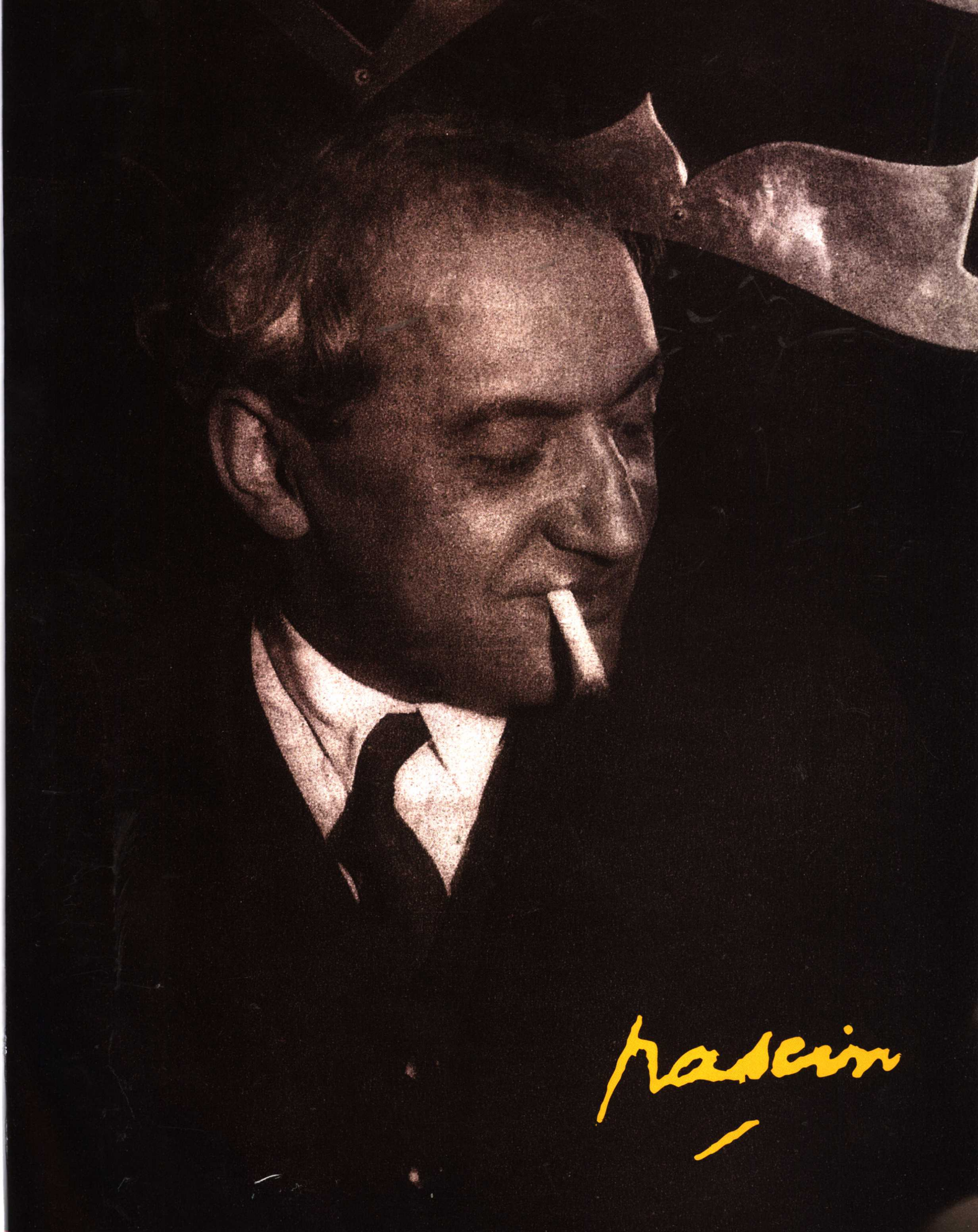
开本 / 889 × 1194mm 1/16

印张 / 11

印数 / 1-3000册

书号 / ISBN 978-7-5386-2117-4

定价 / 55.00元

hassein

hadwin

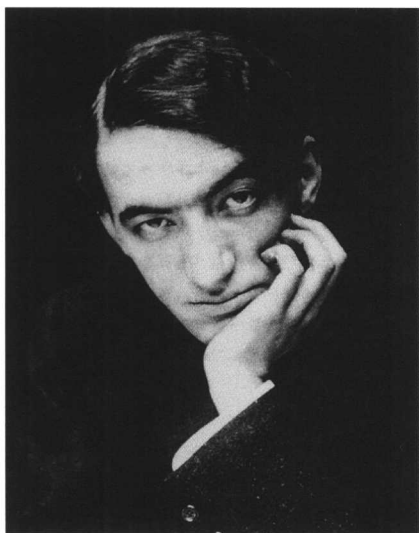
环球艺术家视点系列
Pascin

【保加利亚】

帕斯金

 吉林美术出版社

与灯红酒绿相伴而又孤寂无依的画家——帕斯金

帕斯金

19世纪末到20世纪前半期的法国首都巴黎，是全世界各国美术家所憧憬的、能点燃自己艺术创造之火的圣地。从世界各大洲跋山涉水汇集于此的各种肤色、各种文化背景的美术家达3万多人。他们在这里学习、奋斗，并用所学到的美术思想和方法，来滋润着自己的美术创作。他们用自己的才能和创作，在这里互相交流，互相撞击。不但使（从大卫—安格尔—德拉克洛瓦—库尔贝—印象主义到后现代主义之后）法国画坛出现了日新月异的景象，因这种相汇集而迸发的新美术思想和新的美术造型和风格，创造了风行世界的新美术流派，促进了整个世界美术的新发展。

就在这绘画风格各异、画派林立的时代，还出现了一位不以风格和艺术形式来区分和命名而以地名来命名的“巴黎画派”。在诸流派各呈异辉奇彩之际，它却有着不可替代的独特风采和光芒。这些被冠以“巴黎画派”的画家们既有巴黎本地的，又有来自不同国家的。他们之间没有一个相同的美术形式和风格，但却都有自己独特的艺术追求和创造。他们一面被巴黎的文明所滋养，一面却又使当时巴黎的画坛因他们的创造而炫目多彩。他们是一群能在诸派潮流之中吸取营养而又能独领风骚的一群艺术创造者。在20世纪画坛上和世界美术发展史中，有着特有的地位和贡献。

由吉林美术出版社出版的《帕斯金》一书中的画家帕斯金就是这其中一位非常重要的代表人物。

帕斯金 (Pascin)，保加利亚人，1885年诞生于东欧保加利亚临近多瑙河的一个当时有粮仓之称的威登小镇（今天已成为了该国的重要城市），卒于1930年。

他出身于一个祖籍为西班牙犹太血统的毕那斯家族。这个家族从西班牙流散于欧洲各地。他的祖父是一名外交官，父亲莫里斯·宾卡斯是当地的粮商。母亲索菲雅是意大利血统，她共生有6男2女，帕斯金排行第五。他原名是朱里尤斯·宾卡斯，移居巴黎后，大约在20岁时将“宾卡斯”的字母加以移动而改成了“帕斯金”。他生活在一个富裕而又人口众多、嘈杂喧闹的家庭中，这种生活给其一生的艺术道路带来了很大的影响。

他很小的时候，就喜欢用铅笔在纸上描绘港口中来来往往的世界各国的各种人物的姿态。就连随母亲去土耳其式浴室中所见到的那些丰臀肥腰的妇女形象也都深

在咖啡馆的帕斯金

在帕斯金画室的模特儿巴奇·娜和塞莎莉·娜

在郊游的帕斯金

深深地印在其脑海中。

他很小的时候就表现出很强的独立性。7岁时随家人迁居到罗马尼亚的首都布加勒斯特,不久又被送到维也纳的寄宿中学。1901年16岁时,在维也纳美术学校开始学习绘画,并在此时开始了他的初恋生活,和一位有着希腊血统比其年长的、经营妓院的罗马尼亚女人住在一起。这个女人经营的场所人员往来异常庞杂,各种各样的春妇和人物均成了帕斯金笔下的模特儿。而此时正是第一次世界大战之前夜,奥匈帝国的颓废风情也同样感染着年轻的帕斯金,使他的经历和性格与巴黎画派的精神一拍即合,这些都表现在了他的作品中。

1903年,帕斯金去了德国的慕尼黑。当时此地为欧洲艺术革新运动的中心,他很快就受到了新艺术运动的影响,画风融入了新的风格,他那种卓越的造型能力和带有讽刺意味题材的作品,引起了人们的关注,也就是这种注重自身风格的艺术思想,影响了他一生的艺术创作。

1904年,帕斯金被德国著名的讽刺杂志《简单》聘为专稿作者。每月400马克(合当时法国的1万法郎)的薪金,使他过上了充裕的生活。

他通过创作而结识了一批德国表现主义画家,特别是桥社的画家,如赛克、格罗支、卡拉尼斯等。而就在1905年3月14日的《简单》杂志上发表的作品中,被其家族认为他这些作品的发表败坏了家族的名誉,从而决定和他断绝往来。并要求他不要用家族的姓氏,也正因为这个原因他将自已的名字改为了帕斯金。

1905年至1914年初期的巴黎时代

1905年12月24日,元旦即将来临之际,帕斯金乘汽车来到了巴黎。他是带着慕尼黑的成功来到巴黎的蒙马耳特的。此时的蒙马尔特还是巴黎西部的一个贫穷区,是许多未成名的画家和各国来巴黎淘金

晚年的帕斯金和露西(左)

帕斯金

和友人在一起

生前最后时期的帕斯金和露西

的人居住的地方。而帕斯金却对此时还是一片田舍风光的蒙马尔特非常钟爱，他将画架支在路边，来描绘这里的生活和来巴黎寻梦的女性。他在小饭店、小咖啡馆，观察那些被现实击破幻梦而堕落、放荡不羁的人，然后回到住处，用素描来表现他的观察和感触。此时的帕斯金如鱼得水，生活上有了自己钟情的伴侣，事业上也有了相当的名气，画风也在不断变化。从研究所到美术馆他不断地学习、吸收。他参观巴黎的卢浮宫和其他美术馆，特别是对18世纪的法国绘画情有独钟。尤其倾心华托、弗拉戈纳尔、安格尔的绘画，同时也向塞尚、劳特累克及自己新结识的画家们如马蒂斯等人学习。还广泛吸收从新古典主义的学院派到野兽主义画派的养料，结合之前从北欧学习来的成果，使自己的作品无论构图、色彩和远近法则均获得了前所未有的成功。

但是，一直到1914年前，他在德国的名声远比在法国大得多，然而那些在德国打下的基础对其后来在巴黎的发展起到了很大的作用。

和其他画家不同的是，他所面对的是每日在狂欢之下却过着悲惨生活的人们。因此在其作品中表现的不只是欢乐之景，还有一种辛酸和讽刺隐在其中，这也是使其脱离庸俗的真正所在。

在《舞场吧台上的男女》一画中，那个因为欲望即将得逞，而兴奋得脸色发红的男人和那些扮作高雅姿态而又不得不献媚的妓女们之间所形成的极不协调又极为难堪的对比。表现了在这华美的、似乎令人羡慕的外表之下残忍的现实生活。画家在自己的很多作品中均表现了这种既同情又无奈，又无法使之改变的、一种刺心的凄冷之情。作为一个当时无祖国，又因自己的放诞行为而无家可归、无所依托的犹太画家，虽然生活富足，但那种无奈和凄冷都在其作品中表现无遗。而现实生活中的他却又得以另外一种相反的生活方式来表现，这种不得已的生活，使画家在其艺术创作中也出现了巨大的矛盾。绝望和醉生梦死、外表辉煌而实则正在崩溃和瓦解及渴望新生的种种因素扭缠在一起，这是一个腐朽、颓废、没落和新生共同萌发的时代。就是在这个时代、这个地方，帕斯金和其同时代的画家们相会在一起，如莫底格里安尼、基斯林克、毕加索、斯契等。有共同点但又从不同方面去表现了那个年代。他们画中的那种

穿斗牛服的模特儿布雷西得·汉姆

帕斯金和模特儿们在一起

内在精神有着很多相似之处，就是时代的烙印。

1907年，帕斯金就在柏林的画廊展出了自己的作品，1908年开始的四五年中又不断地在巴黎的沙龙美展中展出自己的水彩和素描，1911年在柏林参加了分离派展览；1912年在柏林展出了自己所绘制的海景，1913年在美国纽约、芝加哥、波士顿等地举办的“欧洲美术展览”中，他的素描和版画又深得好评。这就是画家作品被评论家所称的第一时期，从马蒂斯的野兽主义到塞尚和毕加索的立体派都有其被影响的痕迹存在，可以说在这第一时期，1905年至1914年，是画家初步确定自己风格，走向自己道路的时期。

滞留美国的帕斯金（1914年～1920年）

1914年第一次世界大战的爆发，使帕斯金成了被征用人员。他为了逃避战争免被送上死亡线，在战争爆发的前两个月，他便离开巴黎的约瑟夫——巴拉街3号的画室，先去了布鲁塞尔，后转至伦敦，再去美国。因在此之前，他已在美国较有名气，故受到了美国朋友的热情欢迎。纽约当时是美国艺术家、评论家、音乐家云集之地，几个月后，他就在此开了个展并得到了好评。其后女友也来到了美国，在此期间他周游了美国的西部、南部及加勒比海各国，也游历了阿尔及利亚和突尼斯。他热衷于在咖啡馆、歌舞剧场、爵士乐和哈莱姆区的黑人剧场或有异国情调舞蹈表演的餐厅内放纵自己，对自演自唱的黑人音乐剧更是情有独钟。那些在他以细心、冷静而深刻的观察后所画的小画稿中有充分而深入的表现。他在那些小稿中还描绘了西部的牛仔、牧童、卖水果的、散步的、海边游泳的人等。在1914年到1920年滞留美国期间，他和女友结了婚，并加入了美国国籍。开始大量绘制油画作品。因为在美国油画比水彩和素描价位高且认知度强。此时也正是他自身风格的形成期间。他的绘画从塞尚到德国的表现主义、法国的野兽主义、立体主义，所有的交融、结合、消化和体验开始在其作品中体现出来：光的反差、对比度的强调、形体的拉伸、变形，使画面变得更加强烈而富有热带情感。作品短时期出现了立体主义式的解析和断面组合，产生了新的韵律感。但是，由于他的追求和气质，这种几何学式分解组成的道路他没有走下去，还是朝着自己所一贯沉醉的世界走了进去。在他的作品中，我们看到的是繁华喧闹的街道、密西西比河畔的裸女、西部的牛仔。以自己的风格借圣书的题材而自由发挥，画出令人异想天开的画面，作品

帕斯金和友人的合影

穿西班牙服装作画的帕斯金

中闪烁着一种镍铜式的光辉。此时的帕斯金创作了前所未有、数量众多的油画，然而，滞留在美国期间的帕斯金，在旅游、在漂泊，表面日笙夜舞，但内心却梦系着巴黎和巴黎的画友们。当时的美国虽然非常富足，但文化和艺术氛围还远没有赶上巴黎。因为那种气氛和精神积累所表现出的境界不是有了金钱就可以在短时间

内造就的。

终于，第一次世界大战结束了，落下了那空前动荡和浩劫的一幕。帕斯金又可以回法国了。就在他获得了美国国籍一个月后的1920年10月，便毫不犹豫地奔回了巴黎，直到逝世。

回归巴黎

从第一次世界大战到第二次世界大战之间这短暂的时期，巴黎以蓬勃而丰富的艺术运动之兴起来迎接了这个时代。而在这个时期归来的帕斯金夫妇，则受到了过去好友们的热情欢迎。他们以宴会、郊游、晚会来充斥着这段美好的时光。帕斯金在创作之余，还用富余下来的金钱养活一批无法生活的模特儿、沦落者和贫困的画家朋友，他以其乐施好善闻名于艺术圈内。他喜欢和朋友们一起喝酒、欢聚聊天，而他的手却不停的画着，而当同行们说：您没钱又想喝酒，那就去找帕斯金时，他会毫不吝啬，谁想要他的画和钱都可以，他画室的抽屉里放满了钱，当朋友拮据时，他说：“需要多少尽管拿”。正如帕格洛夫所说，“他是一个被驱逐、遭虐待而无家可归的犹太游侠”。人们在他做东的餐桌上经常可以看见坐着各种肤色的人。他的作品销售得非常好，市场上经常出现仿制的假画，他也不管。他把挣来的钱全花掉，而且花在别人身上的钱要比花在自己身上的还要多。可是就在这富裕无忧、豪爽的表面之下，他却是一个内向、腼腆、焦虑、无望，无法获得真爱而备受折磨的孤独者。他只能在画中表达自己的内心情感。

在其描绘的众多妓女放荡或轻佻的姿态中，让人感到沮丧和无可奈何，在其尖锐而残酷的肉感中使人感到无可挽回的绝望。在那以茶、青、黑褐、玫瑰色都被减弱到像晨雾一样蒙眬和凄冷的画面中，让人感觉是那般的缥缈，不可触摸，

宾卡斯一家

色彩及梦幻般的意境，使观者难以忘怀。

他的事业成功了！但他的人生却失败了！他是一个犹太人，无国可归、无家可回、无处安身、富有而空虚，纵情声色，醉生梦死，加之世纪末的悲观情绪感染着那个时代的每个人，他不被理解，他幻想得到真爱，但又被情人所拒绝，他无法化解其中的扭结。虽然事业给了他富足、花环、荣誉，这些常人梦寐以求而又难以得到的东西，但他内心的痛苦、感情的悲凉、无依的孤独却不能因此而得到解脱，何处所依他无法寻觅，他越陷越深。而就在此时，希特勒灭绝犹太人的嘶喊声已越逼越近。他作为一个异常敏感的画家，似乎感到了什么，一种无法形容的冷气向他心里袭来。

家族不容、情人不与、祖国无土所在。这世上所有的一切使他在现实中最终绝望了，只好到另一个世界去寻找、去追求了。于是在1930年6月1日他还完了在俗世上的所有债务之后，于6月2日，用割断

好像随时都可以被蒸发掉一样。人物被俯视，下体变得短小，这种造型给观者的感觉是那样的压抑和无望。

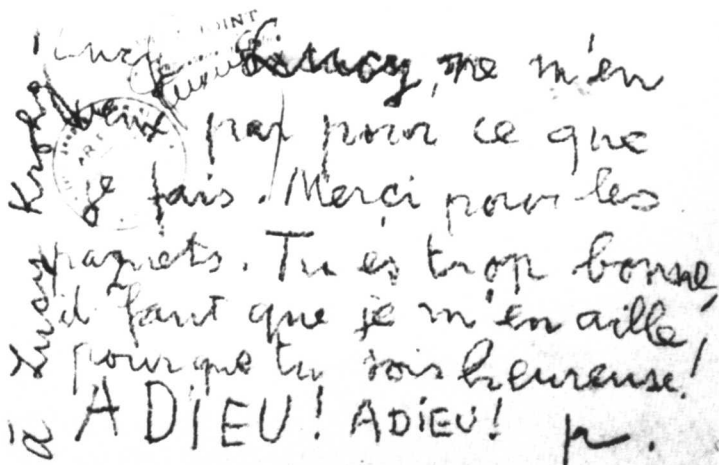
由于他返回巴黎后，用自己探索出来的技巧和色彩，绝妙地表达了欧洲人当时那种难以诉说的情怀，使他的声望不断增高。画商想和他签定一个连毕加索都渴望得到的高价合同，都被他拒绝了，因为他不想作“绘画界的男鸨”。在回归巴黎的10年中，尤其最后的5年，他形成的那种凄冷绝艳而又缥缈欲逝的画风。使其在巴黎画坛的异彩纷呈中没有被掩盖反而更引人注目。作品轻巧而灵气十足的线条和流动并带有珍珠般光泽的

和朋友及模特儿在一起郊游的帕斯金(后排左)

长眠的帕斯金

写在柏林展览请柬上的遗言

“露茜，请不要责备我选择了这样的结果。谢谢您所给予我的。您太好了。为了您的幸福，我必须走了！永别了！永别！”

双腕的鲜血在墙上写下了告别情人的话后自缢而死！

他的死当时并没有被发现，就在第二天，巴黎的约路优·波蒂画廊正在举行他的大型个展，观者蜂拥而至且好评如潮。直到6月5日他的死才被人发现。对此，中国的读者是不是会想起名著《红楼梦》中的贾宝玉中举后，合家欢庆之际，他却遁入空门。我想这有着异曲同工的悲凉之感吧。

帕斯金以这种异于常人的终结方式告别了这个世界，而世人却对此揣测万千：是爱是恨？是病痛还是厌倦人生？人们如何去寻其究竟？是褒是贬？我想帕斯金是任人评说了。

但如今，他的民族、他的出生地、他的入籍地及他所挚爱的巴黎，都把他当作自己的骄傲和光荣。

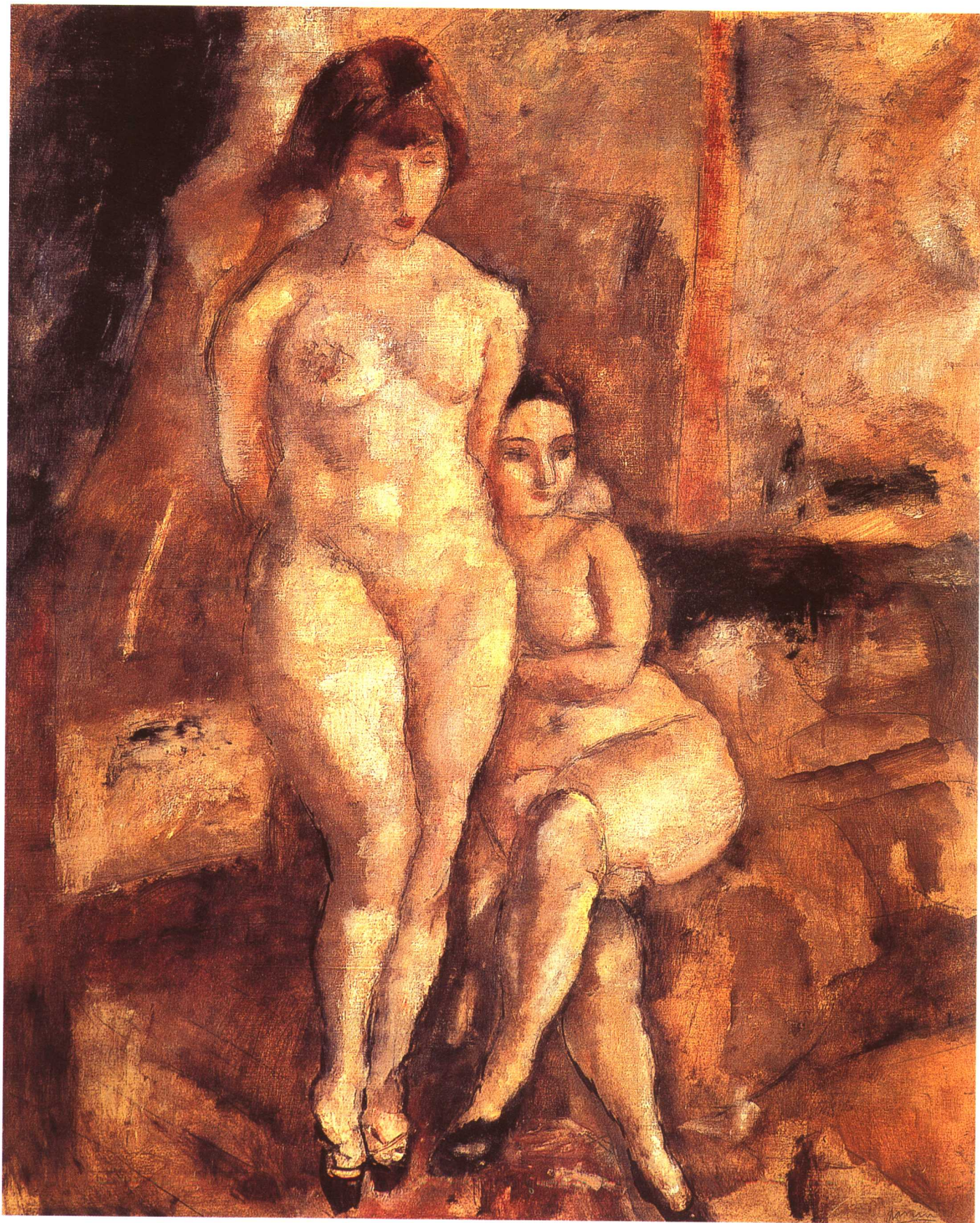
过去的任何评说都不足顾矣。这对死后的帕斯金可以说足矣。

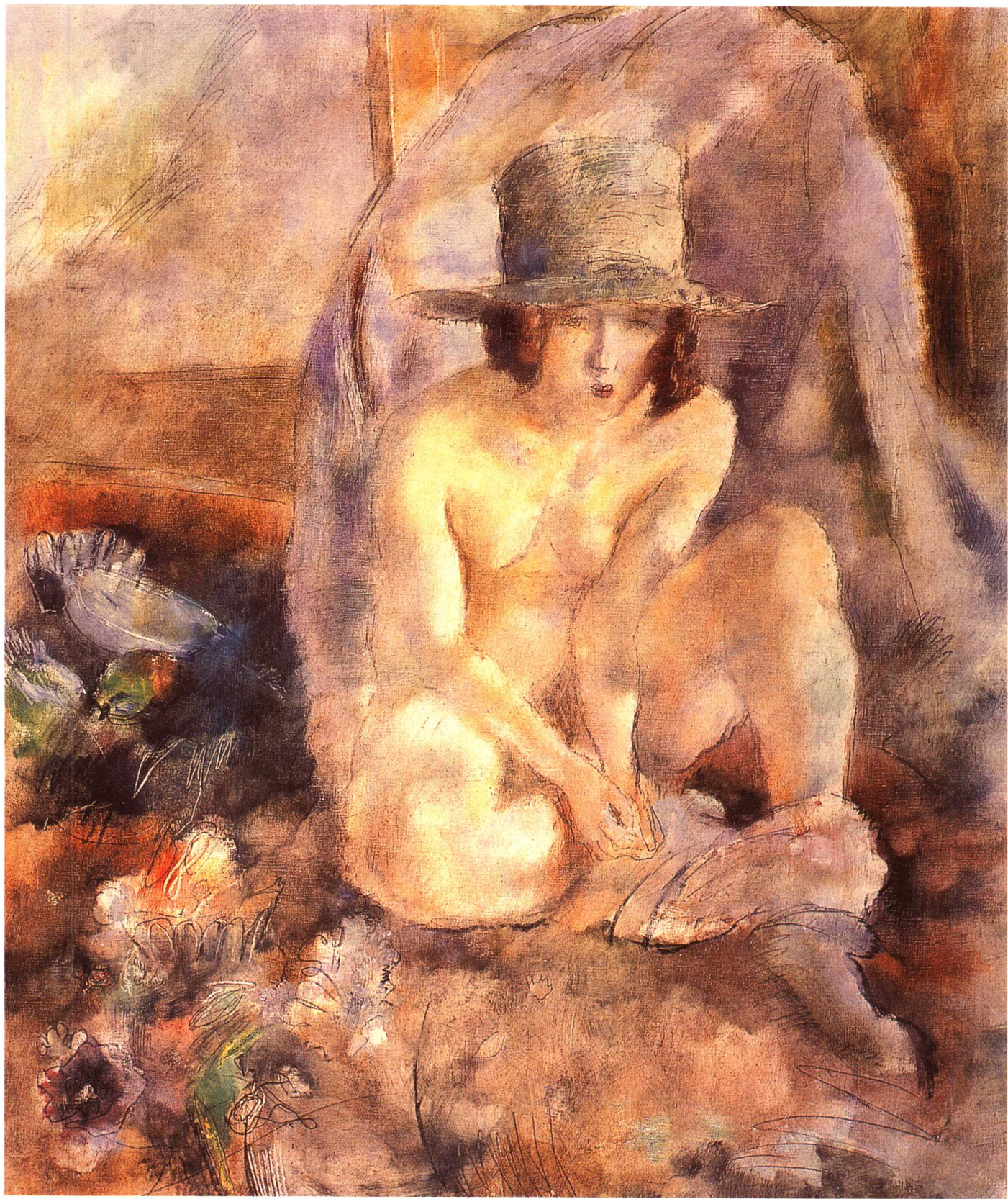
望湖居士

2006年9月写于邻水小居

饮茶 油彩 画布 91 × 73 cm 1923年—1924年

戴绿色帽子的裸女 油彩 画布 90 × 75 cm 1926 年

画室里的两个模特儿 油彩 画布 99 × 80 cm 1924 年(左)

斜靠沙发的苏珊娜 油彩 画布 65.5 × 54 cm 1911 年

着白缎花边服的女孩子 油彩 画布 92 × 73 cm 1928 年