

走进大师

劳特累克

黄海燕 崔庆忠 编著

进入大师生活, 探知大师心灵的秘密, 了解大师一生的方方面面

Lautrec

人民美術出版社

走进大师

Toulouse-Lautrec 劳特累克

黄海燕 崔庆忠 编著

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳特累克 / 黄海燕, 崔庆忠编著. - 北京: 人民美术出版社, 2002.12

(走进大师)

ISBN 7-102-02734-6

I. 劳… II. ①黄…②崔… III. 劳特累克 (1864
1901) - 生平事迹 - 摄影集 IV. K835.655.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 097671 号

走进大师 劳特累克

黄海燕 崔庆忠 编著

人民美术出版社出版

(邮编 100735 北京北总布胡同 32 号)

人民美术印刷厂制版印刷 新华书店总店北京发行所经销

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 $1/32$ 印张: 6.75

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

印数: 0,001-3,000 定价: 28.50 元

子呢？谁也说不好，说不定他就不画画了。

或许真正的大师是不屈服于生活的，命运打不倒他。他们可以沉醉在自己编织的梦境里，用直觉的力量作画。夏加尔是俄国出生的犹太人，一生颠沛流离。他想像力极其丰富，善于抒情，被誉为“爱的魔术师”和“梦的诗人”。他常说自己的艺术是“心理的写实”，即不是把艺术作为解释外部世界的手段，而是把它作为表现内部世界的工具。让我们看看夏加尔的作品：《生日》中那经典的回头一吻也许有超凡脱俗的宗教色彩，但那床单分明是俄罗斯民族美丽的民间工艺，夏加尔小时候也许就用着这样的床单，这东西在他头脑中的印象太深，他脱离不了这种生活的印记；《我和我的农舍》不是一个情节，而是一种梦想，但房舍、教堂、持锄归来的农夫和门口守望的主妇，还有挤奶的姑娘，无一不是夏加尔俄罗斯生活的回忆。生活在异乡，更加思念故乡的生活。生活中的大师和生活中的常人没有什么两样的。

齐白石的恬淡，波洛克的张狂，亚当斯的严谨，达利的天马行空，凡·高的贫穷潦倒，毕加索的富有充实，康定斯基的冷静，米罗的热烈……大师的性格即大师的风格，大师的生活状态、生活环境、生活境遇很大程度上决定着大师的精神和创作状态。

这套书从生活的角度去认识大师、走进大师，让你了解大师的喜怒哀乐。不仅揣测他的生活，还揣测他的形象，直接从他那个时代的风景、街道、酒吧、舞台、生活道具等各个方面挖掘他心灵深处的东西。

这套书会带给您一些有意味儿的启示的。

引 言

将毒瘤谱成诗歌的人

黄海燕

尽管出生贵族，但他却不能享受贵族血统给他带来的荣耀生活；虽然他是一个成功的伟大画家，但却一生都在为追求自我尊严而苦苦挣扎；他放浪形骸，精神忧郁而又颓废，但同时又颇具魅力，给人慷慨、机智和欢乐的印象；虽然人们一致称许他过人的艺术才华，但关于他的作品、他的生活，却始终是众说纷纭。这，只因为他是一个侏儒。因为他的创作不仅有历来占据西方艺术殿堂核心的油画，还有引起巨大影响的海报和石版画，这使得即使在一个世纪后的今天，要想准确地评价出他在美术史上的地位，仍是相当困难。不过，有一点是确凿无疑的，那就是随着时光的流逝，人们越来越多地记起了他，并且越来越多的人开始欣赏、赞叹他留给这个世界的宝贵纪念品：将近6400幅的油画、水彩、海报、石版画、素描和速写。他，就是亨利·德·图鲁兹—劳特累克。

按一般传统的描述，均称劳特累克是一位法国贵族、侏儒、怪物、忧郁而颓废的艺术天才；然而实际上，根据许多最新的档案，乃至有关他作品、书信、照片以及他朋友的观点来看，他却是一个有尊严、具魅力、慷慨、机智又快乐的人。他的一生是悲哀与欢乐的交集。

如果说有与生活格外紧密相联的艺术，那么，劳特累克的艺术一定在其中——他的生平和他的作品牢不可分，而他的作

品反过来又使他的生命得以强化、延续。他热爱在他眼中流动的现实，常常被人物活动画面所深深吸引。身体的残疾给他带来了痛苦和缺憾，使他的生活蒙上了阴影，但在他的画作中却描绘出生活的欢乐、生命的激情。他个人的哲学特点即是：“冷漠无情”会产生误解，“不关心”又无法引起共鸣。雷纳托·巴里利曾这样评说劳特累克：“他坚定不移地投入社会基层的生活之中，但他不评价、不批判、不变形、不夸张，只是如实地表现生活。……生活 and 艺术之间平等与牢固的联系，使他有自己的标准，用这样的标准，他画妓女，画贵妇人……”的确，劳特累克不单是19世纪最后10年巴黎夜生活的出色描绘者，而且也是那个不平凡时代的见证人。他把全部注意力集中到主要人物身上，致力于揭示人的精神状态，成功地把握与表现了人物内在状态的真实性和真实性。劳特累克具有描述生命并传达自己独特个性的能力，他的每幅画都反映了他对人性的看法。

劳特累克的艺术，正如当时的评论家们说的那样：“我们的朋友劳特累克，你严肃而苛刻地讽刺我们所处的人间，将社会的毒瘤谱成了伟大的诗歌。”

目 录

序	程大利 1
引言 将毒瘤谱成诗歌的人	黄海燕 3
1 出身名门的少年	1
2 灾难后的抉择	17
3 辗转学艺	27
4 年轻大胆的画家	43
5 海报与版画使他名满巴黎	55
6 蒙马特尔之夜的捧星人	67
7 渴望真爱	95
8 蒙马特尔的名士	109
9 漫步于花街的贵族	121
10 疾步行走在通向死亡之路	131
11 我吃过了，妈妈！	147
劳特累克年表	155
后记	161
彩色图版	165

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 出身名门的少年

在法国南部的小城阿尔比，一年到头多是阳光明媚的日子。然而 1864 年 11 月 24 日这一天，小城的上空却始终阴云密布。夜深了，伴随着一阵激烈的电闪雷鸣，在小城近郊古老的波斯克城堡中，一个男婴呱呱问世。这使得当地的两家名门望族——图鲁兹和劳特累克家族的成员们欢欣不已，而这个被寄予了家族厚望的孩子也确实招人喜爱。很快，他就长成了一个聪明、伶俐、活泼、好动的小家伙。在刚刚会说话、能走路的时候，他就顶着一头黑色的卷发，转动着一双闪闪发亮的棕色大眼睛，迈着稚拙的步子，在大大的城堡中转来转去，不停

图1 劳特累克出生的波斯克城堡

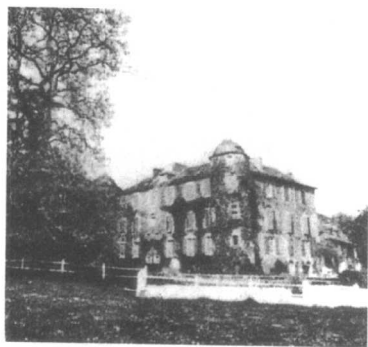

图2 远眺波斯克城堡

地说啊、笑啊、唱啊，像一个小太阳一般，尽情地抒发着生命的欢乐。他的活泼伶俐在众多的堂兄弟姐妹中显得极为突出，所以祖母干脆称他为“小宝石”，并且这样对人描述她心爱的小孙子：“我们的小宝贝一天到晚像蟋蟀似的歌唱，如果他不在，家里立刻就像失去了什么东西似的陷于空虚，他一个人就可以抵过 20 人的存在。”（图 1-5）

这个孩子就是本书的主人公亨利·马利·雷蒙德·图鲁

兹-劳特累克·蒙法 (Henri-marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, 1864-1901)。从他长长的名字中, 可以得知他是法国显赫贵族、在查理大帝时代就已闻名的图鲁兹伯爵和劳特累克子爵两个家族的后裔。

像许多贵族一样, 劳特累克家族保持着对艺术的爱好。劳特累克

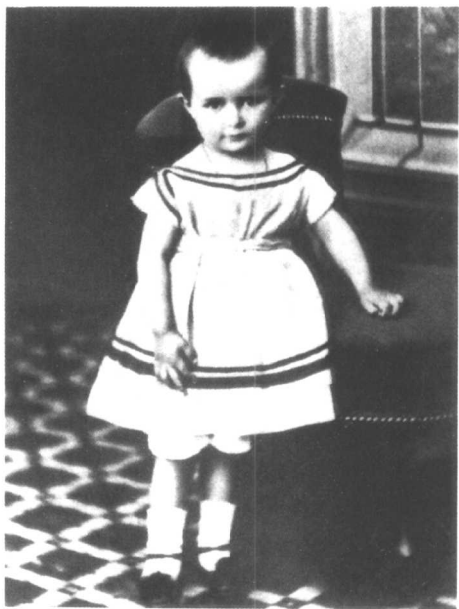

图3 三岁时的劳特累克

的祖父在狩猎之余, 常以美术陶冶性情。他曾开玩笑地说: “享

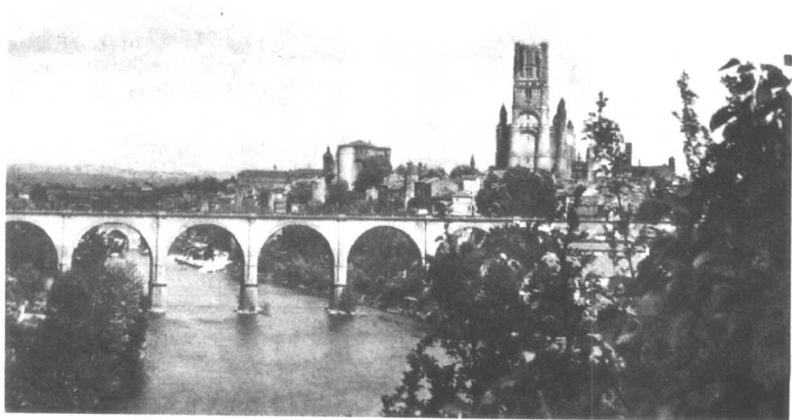

图4 阿尔比小城

图5 阿尔比的街道与恩塔河，左边是圣西塞尔大教堂，紧邻隔壁的是图鲁兹-劳特累克美术馆

图6 劳特累克的父亲亚丰索伯爵

受猎物的方法
有
三步：首先
给它一枪，然
后用铅笔来描
绘一番，最后
再用刀叉刺上
一刀。”劳特
累克的父亲亚
丰索·德·图
鲁兹-劳特累
克伯爵也对艺

术情有独钟——年轻时，他在巴黎曾专门学习过雕塑。由于贵族社会对高尚审美趣味的要求，也使他热衷于狩猎、阅读与穿戴奇装异服，并且像所有的贵族那样，追逐情人而无视家庭的存在，在外面过着狂放不羁的生活。（图6、7）

劳特累克的母亲雅德勒·德·图鲁兹-劳特累克女伯爵是一个性格温柔、热

心家庭生活的人。她生于西雷朗家族。从16世纪开始,西雷朗家族就在法国南部的坎城世袭总督,掌握着司法与宗教大权。至18世纪,西雷朗家族拥有了更广大的土地,但由于没有后嗣,便把劳特累克家的一个男孩(劳特累克的曾祖父)过继到西雷朗家,继承了1500公顷的土地。为了保留纯粹的贵族血统和避免家族财产流失,两个家族内部盛行近

图7 劳特累克的母亲雅德勒·德·图鲁兹-劳特累克女伯爵

亲结婚。劳特累克的母亲跟表哥结婚时,从其父那里得到了一部分土地和位于阿维农与罗尔罗梅的两所重要城堡,其中罗尔罗梅是劳特累克十分喜爱的地方。但如此庞大的财产和温良贤淑的妻子,也未能将亚丰索伯爵从他迷恋的社交圈里拉出来,婚后他依旧过着往日放纵的生活。(图8)

虽然父母感情不合,但劳特累克小

图8 劳特累克的母亲像

时可没受过什么委屈。因为伯爵夫人在对情感生活失望之余，把全部精力都放到做家务和照料孩子上，而且尽量避免让小劳特累克知道父母的矛盾，所以母子二人感情甚笃；再加上劳特累克的弟弟在不满周岁时就不幸夭折了，母亲的宠爱与全家人的希望更是加倍地集中到了劳特累克一个人的身上。就连劳特累克的外公一家，也十分疼爱这个小外孙。西雷朗外公是一个胖胖的矮个老人，每回劳特累克跟妈妈一起到他那里居住时，总能受到外公的热烈疼爱。在外公的眼里，这个可爱的外孙是几代人的希望，只有他才可以在名字上同时冠以图鲁兹和劳特累克这两个称号，这是多么巨大的光辉和荣耀啊！白天，外公会带他骑上马，一块儿巡视葡萄园、葡萄酒酿造厂、粮食储藏所等等家族的产业，骄傲地向所有碰见的人介绍自己的外孙；夜晚，外公会为他们母子的到来举行盛大的晚宴，邀请众多的客人来与他共享这天伦之乐。美丽的乡村风光给喜爱画画的小劳特累克提供了大量的写生素材，也给他留下了最初的自然美的记忆。

不知是得益于家庭遗传还是家庭熏陶，劳特累克很有绘画天分，并且在他幼年时代就有所展露。有一次，母亲带着4岁的劳特累克去参加一个表弟的受洗礼。当小家伙看到人们在签名簿上签名时，觉得很好玩，也一定要去签。母亲拗不过他，只好同意。没想到，还不会写字的劳特累克竟然提笔在本子上该签名的地方画了一头牛来代表自己！其实，当时惊讶不已的大人们一定不知道，小劳特累克平时就喜欢画画儿，家中只要

是能画儿笔的地方，他都不会放过。后来稍微大些了，他就开始要求大家为他做模特儿。理所当然，为小家伙做模特儿最多的自然要数伯爵夫人了。还是在8岁的时候，绘画就第一次给他带来了荣誉。有一回，小劳特累克随着父亲在巴黎观看骑马比赛时，恰逢画家普林斯托在旁边写生。看小家伙对画画那么喜欢，就递给他纸和笔，劳特累克随手画了一幅马的速写。当时画家就惊呆了。他从没有见过哪个小孩能像劳特累克那样，把奔跑的马画得如此生动活泼！普林斯托禁不住兴奋地在画的旁边写上“你画得好极了！”的字样，又在“好极了”三个字下面重重地画了一道线。（图9、10）

1872年，出于对儿子学业的考虑，母亲携劳特累克

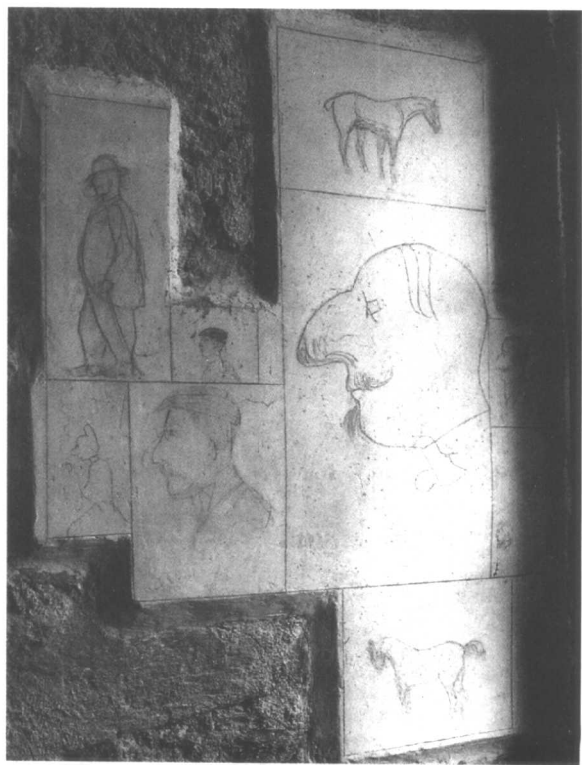

图9 马尔罗梅波斯克城堡中，储藏水果的小屋墙壁上残留着劳特累克幼时所画马、犬等素描

图10 受普林斯托夸赞的那张速写

图11 作业本上的习作

搬到巴黎居住，把儿子送进了公立丰丹纳中学。上学后，较之读书，劳特累克更喜欢的还是画画儿。他的课本、笔记本、字典的空白处几乎都被他画满同学、老师及风景，还有马和其他动物的素描。虽然读书不像他画画那么用功，但靠着聪明伶俐的脑袋，他的学习成绩在班上始终

是名列前茅，甚至还有小说在学校的《同人志》上发表。这令家人备感欣慰，尤其是伯爵夫人，更是把所有的关爱和希望都寄托在他身上。(图11-13)

尽管亚丰索伯爵一如继往地沉溺于他的诸多爱好：骑马狩猎、养马、驯鹰、雕塑、读书……，等等，但是

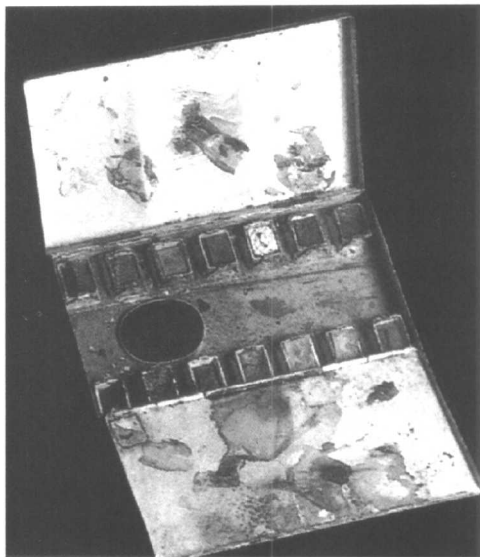

图12 劳特累克童年时用的水彩调色盘

图13 劳特累克少年时代的课堂笔记