

巴黎派画家

莫迪里阿尼
苏丁
基斯林
帕尚
夏加尔
郁特里洛

外国美术介绍

J233
90-65

巴黎派画家

谢家模 官朝清

所谓“巴黎派”，并不是指某个具有一定纲领组织与明确艺术主张的美术集团，而是泛指一些抱着不同目的从世界各国来到巴黎学习和工作的外国美术家。

在法国历史上，“巴黎派”一词曾出现过两次。早在14世纪，巴黎曾聚集过许多外籍画家，形成了独具风格的艺术运动，这些外籍画家就被称作“巴黎派”。第二次是在18世纪，当时全欧洲都把他们的艺术家送来法国留学。近年，有人把留在法国从事创新活动的现代外国美术家也一概称之为“巴黎派”，如西班牙美术家毕加索、罗马尼亚雕塑家勃朗库西等。

本文所介绍的巴黎派画家是指本世纪初开始，陆续地由东欧、中欧和地中海沿岸地区来到巴黎，在第一次世界大战中和大战后的二十年代，在蒙马特尔高地的蒙巴那斯街居住过的一部分外国画家，即同属犹太血统：意大利出生的莫迪里阿尼(MODIGLIANI, 1884—1920)，保加利亚出生的帕尚(PASCIN, 1885—1930)，俄国出生的夏加尔(CHAGALL, 1887—1985)，波兰出生的基斯林(KISLING, 1891—1953)，立陶宛出生的苏丁(SUTINE, 1894—1943)，郁特里洛(UTRILLO, 1883—1955)虽然出生在巴黎，但8岁时由西班牙艺术家米盖尔·郁特里洛领养，因而也被视作巴黎派画家。几位犹太血统画家由于种族和年龄的共同条件，以及在生活中同样感受到悲怆、凄凉与激愤，因而产生了手足般的情谊。当时，巴黎出现了许多现代艺术流派，诸如野兽派、表现派、立体派、未来派、达达派等等，对他们虽不无影响，但他们却一直保持着比较浪漫抒情的表现主义色彩与强烈的艺术个性。

莫迪里阿尼1884年7月12日出生在意大利里沃尔诺的一个犹太人家庭。17岁在因肺结核病而疗养期间，曾随母亲到罗马、那不勒斯、佛罗伦萨等地旅行，文艺复兴时期大师们的作品，特别是那些杰出的雕塑给了他强烈的印象。第二年，当他进入美术学校学习后，又受到古典主义艺术的严格训练。1906年初，他22岁时来到巴黎，住在蒙马特尔高地被称作“洗濯船”的工作室里，1909年迁入蒙巴那斯街。

从1908年起，莫迪里阿尼练习过几年素描、油画和雕塑。他先是一位雕塑家。据说，他由于买不起石头，常常是借用建筑工地的石料在夜间雕刻，而翌日清晨，这些雕刻作品就作为建筑基石埋到了地下。

莫迪里阿尼除向非洲黑人雕刻学习借鉴外，深受罗马尼亚雕塑家康斯坦丁·勃朗库西(1876—1957)的影响。勃朗库西将中世纪、民间艺术、东方艺术融为一体，抛开了物象外表

的形似，强调精神本质的东西。夸张变形是他艺术的中心。他是现代派雕塑的领袖人物。

莫迪里阿尼自1911—1914年的几件石灰石头像、女像柱雕塑中，可以明显看到黑人雕塑和立体派的影响；而在抽象化的处理中，隐现出勃朗库西的许多表现手法。自古希腊以来，女像柱始终是雕塑领域的重要题材，在莫迪里阿尼的女像柱中，作者主观感受的表现是第一位的。他认为以罗丹为顶点的现代雕塑只是注重对物象外形表现的充实，而缺乏对形式最大限度的追求，而他恰恰是在这一点上与罗丹以前的传统相悖。1911—1912年的石雕头像，那微凹的东方人颜面及东方佛像般沉思默想的神态，是东方艺术影响的表现。1913年完成的雕像，则以极为抽象，单纯化的手法，显示出勃朗库西那座被评论家称之为“抽象雕塑美丽的教母”的《博加尼小姐》铜像对莫迪里阿尼的影响。那长长的鼻子，直到尖下巴的这条中心线，说明了作者对立体派的兴趣。此后，莫迪里阿尼就是在追求把自己立体的雕塑品还原于平面的这一课题的过程中，形成了自己特有的绘画风格。

从1915年的《阿丽丝》像开始，莫迪里阿尼便专心从事起肖像画来。这幅画以垂直线所造成的紧凑感体现出作者对美丽苗条、纯真无邪的少女的赞美。

1913年，莫迪里阿尼从意大利故乡返回巴黎后，结识了苏丁。29岁的莫迪里阿尼对刚到巴黎、19岁的苏丁的才气十分敬重；苏丁也一直视他如同兄长。莫迪里阿尼1916年所画的《苏丁》像，真实地表现出苏丁虽然透着一些野性，但却十分纯朴的性格，作者甚至表现出了他灵魂深处的孤独。

莫迪里阿尼的早期肖像画，表现手法无疑深受塞尚影响，如《拉大提琴的人》。甚至1918年所画的《小农夫》，这种影响仍十分明显。

1917年，莫迪里阿尼遇到了后来与他一起生活的学绘画的女学生佳诺·埃比台尔，他为她所画的一系列肖像表明，他的个人画风更加成熟。1918年完成的《佳诺坐像》则是莫迪里阿尼全部佳诺肖像中的一幅代表作。这时，正值佳诺怀孕，构图饱满的画面，表现了她平静的神情。以流畅而表现力很强的曲线刻划出了经夸张变形、且具有雕塑感的头部和身体，那单纯而富有装饰性的色彩，显示了东方艺术的影响。在为佳诺所画的肖像中，凝聚着画家对她特殊的亲切与爱怜。

《红衣少女》、《戴项链的女子》等一系列肖像画，表明了莫迪里阿尼个人画风的完全成熟。这些外貌、性格、身份各不相同的人物，差不多同样具有疲惫、惶惑、忧郁、焦虑、凄凉的神情。他运笔细腻单纯，专注于对象内在精神的表达；对背景的处理极为简略，多数没有具体物象的描绘，有些只有几条似隐似现的垂直线和水平线而已。莫迪里阿尼笔下的工人、农民、商人、诗人、侍女、平民女子、艺术家等众多人物，多具有相同的“莫迪里阿尼式”的造型：椭圆的头部、拉长的脖子、向下斜的两肩，只强调外形、不画瞳孔、常常只赋以淡蓝、

淡绿色的眼睛。但在这似乎程式化的造型中，却各具有鲜明的个性。如他成熟期艺术风格的代表作《红衣少女》，以稍侧的头，拉长的脖子，不在一条水平线上、一高一低深情地注视着观众、充溢着忧伤、似乎泪汪汪的眼睛，好象在微微掀动的鼻翼，天真无邪的嘴唇，以及向下斜的两肩，生动地表现了少女的纤弱温雅，天真纯洁。《小农夫》在选材和处理手法上都深受塞尚影响，那貌似稚拙却朴素自然，实为大师手笔的技法，生动真实地表现了小农夫憨厚朴实的性格与画家对他的爱心。

莫迪里阿尼去世前两、三年，画了一些女裸像。其中，有以点彩派运笔方法、鲜明色彩完成的《裸妇立像》；也有强调装饰和体积感以线造型的几幅坐、卧裸女像。有评论家认为，他的《裸妇立像》甚至使人想到了意大利文艺复兴时期大师波提切利笔下的维纳斯。

1917年底，举办了莫迪里阿尼一生中唯一的一次个人画展，可几幅裸妇画都以伤风败俗为由被警方禁止展出。但在他去世后不久，裸妇画之一就被一位法国收藏家以近百万法郎买了下来；而莫迪里阿尼生前，一幅画顶多只能卖十个法郎。他经常身无分文，以酗酒解愁；终于在1920年1月病死在巴黎一家慈善医院里，年仅35岁。他死后第二天，与他一起生活了三年、怀有9个月身孕，年方20岁的佳诺因经受不起这个沉重的打击，抛下一岁多的女儿跳楼自杀了。莫迪里阿尼不幸的遭遇是他同时代人命运的典型，由于有切身体会，他能较真实、深刻地描绘他同时代人的精神状态。这也正是他的作品具有一定时代意义和其艺术价值经久不衰的地方。

莫迪里阿尼的死使苏丁蒙受到悲痛、不安与孤独的打击。他1922—1923年所画的风景画《倒地的大树》那飞舞的枝叶，倒地的树干，震撼摇动的大地，东倒西歪的房屋……不禁令人想起荷兰画家凡高与古代西班牙画家埃尔·格列柯的作品。这情景既是苏丁曾亲历的季节风经过时场面的真实描绘，更寄托了他对亡友的悼念之情。

苏丁画风狂野，充满激情，不仅笔触线条奔放，色彩也十分强烈，在气质上，他与凡高十分相近。他不论画人、画静物、画风景都要将对象夸张变形。正如美术欣赏家、收藏家玛尔塞朗·德斯坦所说：“苏丁要表现自己的存在。……他着重表现的是一种精神，他让它从物象外表的色彩与形体中突现出来。这乍看上去或许显得有些狂气，但也正是苏丁独具艺术个性的地方。他深入了我们内心神秘的感情世界，虽然是悄悄地，但却倾注了全部力量”。

苏丁笔下数量众多的人物如疯女、祈祷者、唱圣歌的少年、母与子、厨师、面包房老板、面包房小伙计、饭店侍者等，多数缩着肩膀、神情忧郁地默默忍受；或者是因感受到某种压力，显现出不安的姿态和表情。从未有哪位画家象苏丁这样通过疯女茫然若失而又尖锐的视线，以及为了保护自己的身体而蜷缩着的奇异姿态，将所谓疯劲描绘得如此孤独而又充满恐惧。

倾斜和摇动经常支配着苏丁的画面，他画的《夏尔特尔教堂》犹如参天大树，又象升腾

的火焰，这一点很接近凡高画奥维尔教堂的手法；但苏丁笔下的夏尔特尔教堂仍不失其庄严肃穆的真实感。

莫迪里阿尼另一好友，波兰出生的基斯林，父亲是一个工人，在故乡的美术学校获得奖学金，于19岁时来到巴黎，当即结识了毕加索、莫迪里阿尼等人，1913年迁入蒙巴那斯街。还是莫迪里阿尼在世时，基斯林就已经是一个比自己朋友还有名气的画家；但他却给予莫迪里阿尼很高的评价，而且从莫迪里阿尼那里学来了置光于色彩中的手法。他笔下的人物多数服装华贵艳丽，长相轮廓分明：大眼睛、双眼皮、清晰的双眉、水淋淋的嘴唇，都是美少年和美女子，在他们温文尔雅的神态中却都有着某种孤寂与冷漠；但就人物的理想化和单纯化这一点来说，基斯林显然受到莫迪里阿尼的影响。基斯林的作品光洁照人，富丽堂皇，与苏丁的作品恰成鲜明对比。

由于受到上个世纪末所谓“波希米亚式”生活方式的影响，这些画家在生活上都放荡不羁。基斯林23岁时曾因与人决斗负过伤，莫迪里阿尼以酗酒作慢性自杀，郁特里洛则是个酒鬼。20岁时来到巴黎，1913年迁入蒙巴那斯街的帕尚，生活上更具世纪末的颓废色彩。在初到巴黎时，他已是个颇为成熟的素描画家了。从《两个女人》这幅素描，即可看出帕尚得心应手的技法，富有表现力的线条与敏锐的观察力融为一体，真实地表现了两个女人作为妓女的身分和性格；但后来，帕尚竟失去了这种观察的锐力，线条也变得柔弱而失去活力。他的油画以大量的松节油将颜料稀释，淡淡的几乎象水彩画，显得十分柔和轻盈，常常只隐隐的有几根带有动感的线条。

帕尚是一个旅行家，是一个带着灵魂去寻找安息之地的流浪汉。1914年，他为了逃避第一次世界大战到了美国，在纽约举行了第一次个人画展。这次画展虽然在某种程度上取得了成功，给他的生活多少带来一些安定；但他却是不惯在一个地方久住的人，他在南美各地流浪，甚至到了古巴。1920年他虽然回到了巴黎，但以后仍不断去阿尔及利亚、美洲、意大利、西班牙、葡萄牙等地旅行。直到他1930年自杀之前，他一直是一个专门描绘女性和同性恋者的画家。他在约翰·布蒂画廊举办他的个展开幕的当天便自杀了。

在《南国景色》中，帕尚描绘了他流浪南美时的同伴，模特埃尔米娜·达温德。他以略带立体派手法刻划的这幅风景中的人物画，恐怕是最能显示其表现主义倾向的作品了。这张水彩画以极为自由的写生笔调完成，可以看到画家熟练的笔法和微妙的色彩。

风景画家郁特里洛出生在巴黎，是模特、女画家苏珊娜·瓦拉东的私生子。这个有些神经质的孩子，在外祖母家度过了孤独而充满幻想的童年。他的母亲靠自学成为画家，是他学画的启蒙老师。到8岁时，他由西班牙艺术家米盖尔·郁特里洛领养，才有了郁特里洛这个姓。由于身世的不幸，郁特里洛10岁时就学会了饮酒，以后渐渐成隐，多次因酒精中毒而住

精神病院，并多次因酗酒被拘留。但他改不掉恶习，以致中年以后因饮酒过量而导致手的残废，影响了他的作画。

郁特里洛的艺术创作，大约可分作1908-1914年的“白色时期”，与1916年以后的“多彩时期”。后来，他因酗酒无度，常分辨不出自己的作品，因而赝品纷纷出笼；特别到了晚年，赝品更多，有人就把他创作的晚期称为“伪作时期”。郁特里洛最出色的作品大都是在1908-1914年间完成的“白色时期”的风景画。画商路易·里普德早在1909年就认识到郁特里洛的真正价值，与他签订了合同。1913年在巴黎为他举办的第一次个展就大获成功。

《克坦的死胡同》是郁特里洛刚进入“白色时期”的优秀作品。此时，他以极大的热情画直线，虽然白色还没有占据所有画面，但建筑物的墙壁已具有陈旧斑驳的质感。门紧闭，木偶似的人在悄悄地走路。这种旧街陋巷、凄凉寂寞的情调正是郁特里洛笔下最典型的景色和意境。晚年，郁特里洛不再用规尺和直尺画线，他只是徒手画些歪歪斜斜的线；他的注意力已转移到了表现物象坚实的结构和质感。

郁特里洛被誉为巴黎这座城市的肖像画家。他开始时还支着画架到室外对着市景写生，后来，逐渐依赖明信片 and 风景照片来作画了。《圣捷尔维教堂》是“白色时期”开初的作品。在塞纳河岸鳞次栉比的房屋的那一面，可以看到圣捷尔维教堂的屋脊和尖塔。白色墙壁的建筑物与河岸景色被描绘得非常壮观。作为巴黎市民的郁特里洛，有着非常朴素的宗教感情，在他内心深处存在着不少教堂和圣堂的印象。巴黎市郊的《山道尼教堂》，是哥特式教堂的发源地，同时又以法国历代国王的墓地而闻名，在郁特里洛心中占有重要位置。《乡村小教堂》则以十分朴素的笔调抒发了画家虔诚的宗教感情与乡村宁静的田园诗意。那用刮刀涂抹的教堂的白墙壁，色彩之微妙、质感之强烈令人赞叹，是他“白色时期”最杰出的作品之一。

郁特里洛画人和静物是极少的，但在仅有的人物画《丑角查理·麦耶》中，却表现出这个人物深藏在表面的滑稽背后的孤独、悲痛和宿命。这也许正是郁特里洛内心深处感情的流露。

有人将夏加尔称作超现实主义画家，其实，他只不过是用原始、稚拙、富有表现主义味道的手法进行具有象征意义的作品的创作。童年的回忆、个人的经历是他常用的题材，与超现实主义表现潜意识、梦境现实的作品是不尽相同的。他1887年7月7日出生在俄国维特布斯克一个贫穷的犹太工人家庭。19岁时入美术学校学习，即受到现代派艺术的影响；23岁赴巴黎，结识了莫迪里阿尼等人。作品在巴黎展出后，受到法国作家阿波利奈的赏识，他积极帮助夏加尔筹备个人展览；个展举办后，反响很大。1911年，夏加尔在巴黎期间创作了《我与村庄》，在这幅画里，画家运用原始派的天真稚拙与立体派的几何分割的技法，以及印象派的色彩，述说了自己对故乡维特布斯克亲切的怀念。夏加尔说：“对于身处巴黎的我来说，故乡的村庄化成了牡牛的脸浮现在我的脑海中。眷恋人的牡牛的眼睛和我的眼睛一动不动地相

互凝视。连接双方眼球的细线宛如纸筒电话一样在互相交谈”。

1915年，回到俄国的夏加尔与未婚妻贝拉重聚。夏加尔生日时，贝拉送给他一束鲜花；为了永留这纯真炽热的一瞬，夏加尔画出了《生日》这幅画。以后，花束便常出现在他的作品中。

可以说“无重力”形象是夏加尔作品的主体，他笔下的人、物都可以随画家想象的翅膀在空中任意飞翔：无论是《生日》中的贝拉或是画家本人，《天使的坠落》中羽翼在燃烧的天使，抑或是在广场上随风飘逸的《女驯马师》。《举酒杯的二重肖像》是1918年以后负责维特布斯克美术工作的人民委员夏加尔描绘自己幸福家庭的群像画。妻子贝拉手持扇子，拿着酒杯的夏加尔骑在她肩上，而一岁的女儿伊达则在他头顶上飞翔。从整个画面可以感受到对紧张的工作，和自己在苏维埃中的作用及家庭幸福都感到十分满意的夏加尔的欢愉情绪。

1922年，夏加尔在莫斯科举办个展后赴柏林，1923年转赴巴黎，以后就一直是在法国定居，于1937年取得法国国籍。

第二次世界大战期间，夏加尔不得不从欧洲到美国避难，由于是犹太人，更强烈地感受到了战争的痛苦。于1943年画成的《战争》，以在浓烟和火光中逃难的人、惊恐的家禽和牲畜、战争死难者，以及在远处天空中列队行进的军队，表现了作者对战争的憎恶与对欧洲同胞们不幸命运的痛心与关切。1964—1966年，他再度描绘《战争》，是为了让人们警惕战争的发生，呼吁和平。

夏加尔作品中象征性最强的恐怕要数《天使的坠落》，这幅画1923年开始，经1933年，直至1947年才完成。这是夏加尔经常采用的宗教题材的代表作品。在这个带有启示性的世界中，有羽翼被燃烧从空中坠落的天使，有满脸惊恐抱着孩子的母亲与手持律法书的老人，有钉在十字架上的耶稣……据说，这是表现一个人在灵魂毁灭时的恐惧，更主要的是表现战争所带来的罪恶。

为一些剧院、教堂制作壁画、天顶画是夏加尔艺术生涯的重要组成部分。这些与他的油画表现手法相同的大型壁画、天顶画，由于构图和人物造型的别致、色彩的响亮，给人以新奇的蔚为壮观的印象，最著名的如巴黎欧培纳剧院的天顶画。

这些巴黎派画家从不同角度，不同程度地真实反映了他们所处的时代和人们的生活与精神状态；同时，他们具有强烈个性而又丰富多彩的艺术语言，他们在美术史上写下光辉的一页。

② 女像 莫迪里阿尼 1911-1912 石灰石 高58厘米

③ 女像 莫迪里阿尼 1912 石灰石 高51厘米

图 1-1-1 高更《阿维尼翁的妇女》 1901年 布面油画 31.5x25.5 厘米

图 1-1-2 高更《塔希提岛的妇女》 1911年 布面油画 50.5x65 厘米

自 戴项链的女子

莫迪里安尼 三二 布上油彩 33x27 厘米

7 天使的坠落 夏加尔1923/33 - 1943 布上油画 145×100厘米

8 裸体 夏加尔1923/33 - 1943 布上油画 145×100厘米

青年肖像 蔡迪里阿尼 1935年 布面油画 100cm x 80cm
 并 双少女 蔡迪里阿尼 1935年 布面油画 100cm x 80cm

11 開地的大火 喬丁 1866 布面油畫 倫敦國家博物館藏

12 聖彼得堡的毀滅 蘇丁 1881 布面油畫 莫斯科普希金博物館藏

13. 西班牙肖像 苏丁 1967 布上油画 150x100厘米

14. 忧伤的女人 帕肖 1963 布上油画 150x100厘米

16 女红与花 夏加尔 1913 布上油画 110 厘米

17 在红墙前 (重作) 夏加尔 1917-1918 布上油画 127 厘米

17 乡村小景 陈杰画 1912 布上油画 32×40厘米

18. 蒙马特街的市场

詹姆斯·特纳 1870年 布面油画 101.6cm x 152.4cm

19. 克利的北大厅

詹姆斯·特纳 1810年 布面油画 101.6cm x 152.4cm