

意大利画家

阿尼戈尼 ANNIGONI

山东美术出版社

Pietro Annigoni (1910 - 1988)

意大利画家

阿尼戈尼

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

阿尼戈尼: 意大利画家/ 全山石主编. — 济南: 山东
美术出版社, 2008.6

ISBN 978-7-5330-2558-8

I. 阿... II.全... III.绘画-作品综合集-意大利-现
代 IV.J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第084640号

插图与书目研究: 吉尔伯特·格瑞力

技术卡片与展览、盖布瑞尔勒·玛札蒂

作品年表:

摄影: 那尔第一赛力克塔(维阿雷乔)摄影工作室

致谢: 艾尔迪·阿尼戈尼

安琪拉·托里阿尼·艾文杰里斯蒂

路易奇·法拉依

理加德·托马西·费罗尼

贝贝·皮罗内

艾玛努埃拉·托里阿尼

意大利波罗尼亚丁氏艺术研究中心

意大利威尼斯中意文化交流中心

策划: 姜衍波 马晓东

责任编辑: 李晓雯

装帧设计: 李晓雯 顾春燕

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮政编码: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开本: 889×1194毫米 8开 22印张

版次: 2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

定价: 270.00元

本书由意大利阿尼戈尼基金会独家授权山东美术出版社在中国出版发行中文版
版权所有·翻印必究

序

金山石

一个偶然的機會，我在佛罗伦萨街头櫥窗里看到一幅令人注目的素描，传统的技法、现代的气节，画得十分生动、出色，却不知出自哪位大师的手笔。

又是一个偶然的機會，当我访问意大利画家托马斯·弗罗尼时，在他的书架上意外地发现了那幅我在櫥窗里看到的素描的印刷品。原来这是意大利当代现实主义画家阿尼戈尼的作品。很巧，阿尼戈尼正是我访问的托马斯的老师，于是通过他认识了阿尼戈尼的儿子和阿尼戈尼艺术研究中心的朋友们，从他们那里看到了有关这位大师的大量作品，并获得许多第一手资料。

皮埃特罗·阿尼戈尼1910年6月7日生于意大利米兰。父亲里查德是一个工程师，母亲泰瑞·荷波堤出生在美国旧金山，是意大利人。阿尼戈尼兄弟三人，他排行老二。由于父亲的工作性质决定全家不得不经常搬迁，他和两个弟兄就在搬迁中度过童年。起先住在布来西亚，继而到米兰，而后长住在佛罗伦萨。佛罗伦萨是意大利文艺复兴和欧洲文化的发祥地，文化底蕴十分深厚，艺术家辈出。乔托、达·芬奇、米开朗琪罗等一些艺术巨匠都出自这个城市。阿尼戈尼在这样的环境里成长，自然从小就接受了传统艺术的熏陶。少年时代他就读于佛罗伦萨的斯考罗毕神父学校，后来又进入附属于艺术家中心的努督学校。1927年考入佛罗伦萨的美术学院，受教于画家费利切·卡瑞纳、雕塑家朱赛佩·格柱齐奥西、版画家切来斯提诺·切来斯提尼。在这一时期里阿尼戈尼打下了扎实的绘画基础。从他早期素描中可以清晰地看到以达·芬奇为代表的佛罗伦萨派传统的素描技法和风格，用线条造型，注重中间色层次的微妙变化，准确、细腻、富有优雅的美感。20世纪20年代末30年代初的阿尼戈尼从师俄国画家尼古拉·洛克夫学习油性坦培拉（tempera grassa）技巧。这种油性坦培拉技法实际上也是佛罗伦萨传统的绘画技法，是坦培拉即蛋彩画的一种。它首先要求画家具具有坚实的素描造型能力，同时必须掌握蛋彩画的技法和油画技巧，阿尼戈尼很快掌握了油性坦培拉技法并且运用得十分自如。

1930年，阿尼戈尼第一次参加佛罗伦萨的集体展览，引起社会上的关注。1932年他在费罗尼宫的贝里尼画廊中举办了首次个人画展，同年又获得特莱塔考斯特奖。1936年，他在米兰的个展中获得更大的成功后开始进行旅行写生，从德国到法国，又从瑞士到荷兰。翌年，他与安娜·裘塞帕·玛吉尼结婚。这段时期正是他创作的旺盛期，创作了如《山上的布道》、《风》、《自画像》等等。在成功的同时阿尼戈尼却意识到：“我发现我的作品，尽管不是全部，它明确地与当今的流派相对立，甚至不合时代。”

自从20世纪初在意大利的美术舞台上出现立体主义以后，掀起未来主义的文艺运动，它涉及到小说、诗歌、戏剧、音乐、建筑、美术等各个领域。他们否定传统、求新、求变，所要表现的不是客观事物的本身，而是作者的感觉和情绪。立体主义追求“机械、几何、静止的美”，未来主义则“歌颂动力和速度之美”。三四十年代的意大利画坛，美术流派更加纷呈；各种艺术社团层出不穷，其共同之点都是否定传统。这和阿尼戈尼在艺术上的追求正好相反。1947年，阿尼戈尼和其他六位志同道合的画家发表了《现实的现代画家宣言》。阿尼戈尼认为：“对于我来说，在我心中促使我行动的惟一的新东西是我的快乐、我的痛苦、我的激动和我对属于我的世界的生活的激情。”“我以我最大的热情关注着意大利国内外的每一种当代艺术现象，并且始终倾听着。”然而当时意大利的艺术环境确实不利于他在艺术上的发展，于

是在1949年3月间经保加利亚画家季米特里·克拉茨基科夫介绍应邀去了英国。

阿尼戈尼到了英国后受到皇家艺术学会的高度重视，他为英皇室成员画了许多肖像，如《女王伊丽莎白二世》、《菲利普王子爱丁堡公爵》、《玛格丽特公主》等，又画了《考陶尔德夫人肖像》、《哈佛·德·瓦尔顿勋爵》、《克瑞斯蒂·米勒夫人》、《埃·亚塞·巴培》等等。在英国他举办了多次个人画展，以他精湛的技艺和深厚的学术造诣博得了广泛的好评。20世纪60年代他又去了美国，在纽约布鲁克林博物馆和加利福尼亚州旧金山等地举办个展，获得了很大的成功。阿尼戈尼对自己的艺术道路充满信心：“相信自己能够从古人的宝贵经验中获取成果，尽管有关于这个行当中的经验已经失传了很多，在令许多年轻人害怕的孤独环境中，我毫不懈怠地工作着，直到今天。”

阿尼戈尼尊重传统，直面现实，从不随波逐流。他继承意大利文艺复兴以来的佛罗伦萨画派的优良传统，运用传统的技法表现自己熟悉的生活，在现实生活中画自己所见、画自己所爱，就在他表现的宗教题材中也往往具有深刻的世俗精神。二次世界大战期间，他目睹佛罗伦萨被毁的情景，画下了许多水墨写生，足以说明他是一个正直和富有正义感的爱国画家。

阿尼戈尼十分重视自己的修养，他热爱音乐，热爱戏剧和哲学，对人文学科各个门类都深感兴趣。他既是一个油画家、版画家，也是一个雕塑家、建筑师和文学家。1988年10月26日，阿尼戈尼在佛罗伦萨与世长辞。意大利政府在佛罗伦萨为这位画家建立了具有相当规模的“阿尼戈尼作品陈列馆”，还以阿尼戈尼的名字命名了一条街和一个广场，以纪念这位杰出的艺术家。

2001年初，在《中国油画》杂志上首次介绍阿尼戈尼的艺术，同时又由中国山东美术出版社出版了《意大利画家——阿尼戈尼》，使东方人进一步了解意大利文艺复兴以来传统艺术的魅力和阿尼戈尼的艺术造诣。

今年正值阿尼戈尼逝世20周年之际，为纪念这位杰出的现实主义大师，我们再次编辑出版这本《意大利画家——阿尼戈尼》，这将对当今中国美术界以及中意文化交流产生深远的影响。

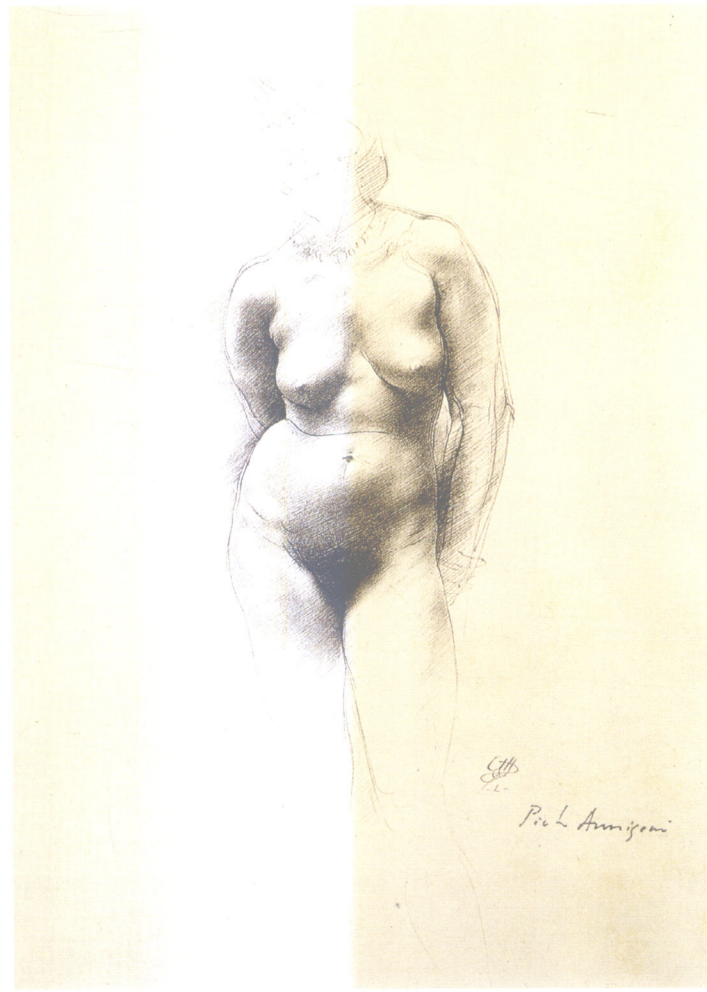
女头像
达·芬奇

克里丝蒂娜·米尼朵莱·岱格里尼
阿尼戈尼

男人体
米开朗琪罗

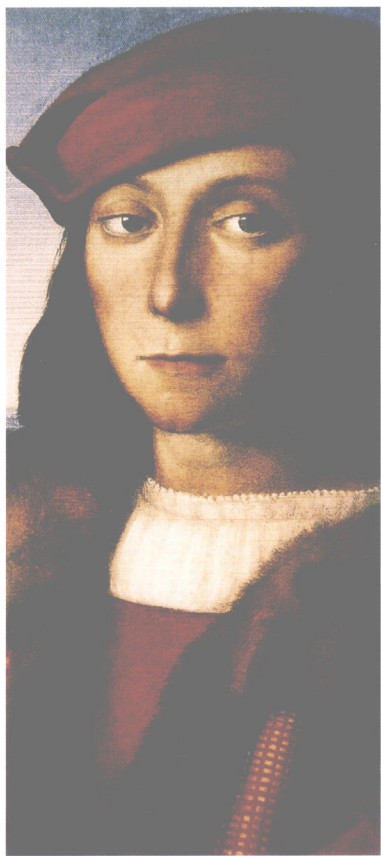
人体习作
阿尼戈尼

切奇丽娅·加拉拉尼（局部）
达·芬奇

克瑞斯蒂·米勒夫人（局部）
阿尼戈尼

弗朗切斯科·马利亚·德拉罗韦雷肖像（局部）
拉斐尔

自画像
阿尼戈尼

我的父亲阿尼戈尼

贝纳代托·阿尼戈尼

应编辑之要求，在为中国读者出版我父亲皮埃特罗·阿尼戈尼的第一本专集之际，我在此为画家作个简短介绍。

如果不是因为血缘关系，我是不够资格来接受这件荣耀之事的，尽管我诚惶诚恐地接受了，但我依然感到双重的为难：将阿尼戈尼这么一位复杂的人物介绍给中国人民——一个拥有世界上最古老最优秀的文明和文化之一的人民。

因此，我将尽量简约我的介绍，将末在阿尼戈尼作品中体现的内容用我的见证补充完整。

事实上，有别于其它作者，如果将阿尼戈尼作为一个画家和作为一个人分别看待，那是很难对他有一个正确理解的，也正因为如此，很多有关于他的评论文章都显得空洞甚至风马牛不相及。

确实，应该说，尽管选择了绘画这一他所偏爱的形式来表达他的思想，并且取得了辉煌的成就，阿尼戈尼同时也是雕塑家、版画家、文学家和建筑师。他还热爱音乐、戏剧与哲学，总之，对人文科学的各个门类都深感兴趣。

并非如愈来愈挑剔的传媒所言，他满足于研究书本、博物馆和画廊，实际上他是一位不知疲倦的旅行家。他以步行和其他方式从一个大陆走到另一个大陆，他的心灵从来不像一位普通旅行者，而更像一位探险家。他被求知的渴望所驱动，努力使每一次旅行都变成一个藉此来升华自己的内心、深化自己的工作的好机会。

事实上，是“人”，以他自己的光彩，他自身的矛盾，他的千百种语言和文明，他的艰辛和痛苦，成为阿尼戈尼灵感的第一源泉。围绕着“人”，他建立了个人生活和艺术生活，甚至使两者浑然不可分隔。他为发生在他周围的一切而激动、恐惧并投入；同时，他又是一个清醒的观察家，他用那贵族式的冷漠使自己保持不可言喻的平衡。

在他的肖像画中，对人的兴趣以及对于人的自身的反省是显而易见的；而在他那大量的自然风景画中，也不仅仅体现了画本身的意义，却含蓄或鲜明地体现出对人本精神的召唤。

甚至在那些非常吸引他的宗教题材中，在他所完成的壁画作品中，对于人的刻画也总是超过对神的刻画，虽然阿尼

玛格丽特公主（习作）

中国毛笔和铅笔，43×29cm

1956

温沙城堡，王室收藏

戈尼具有深刻的世俗精神。或者说，人类对于通过信仰来摆脱痛苦的渴望成为绘画的主题，尽管这种信仰是那么可望而不可及。

阿尼戈尼博学多才，求知若渴。他不安于现状，勤于尝试，急于创新，毫无顾忌地耗用着自己的体力和才智。他是个不自觉的革新者，但同时，对于他认为不可缺少的准则，他坚决维护，并以此来严格地约束自己。

他的思想来源于贝内代托·克罗切，同时又自我调整，进而转化。在政治上，他拒绝法西斯统治和纳粹；在社会生活上，他关注无权的小人物而漠视上流社会的特权；尤其是在艺术上，他认为美学与伦理学密不可分。

尽管非凡的技艺为他开辟了任何形式的表现之路，而最终阿尼戈尼却选择了形象艺术和绘画，其中原因正是因为，他深信只有在形象中艺术家才能为他所传递的信息承担起完全的责任，他只要求观者注意而不要求其共识（见皮埃特罗·阿尼戈尼的《关于画的随笔》，1972年Fauno Firenze 出版）。

然而，至此，我更愿让阿尼戈尼本人说话。1945年，在他三十几岁时，他就撰写了第一本专题著作，以他贯有的清晰而严谨的思路阐述了自己在形象艺术中的地位和倾向。他带着深深的孤独作出不懈的努力，使他的名声和成就从未衰落。

（以下摘自《皮·阿尼戈尼》，1945年Gonnelli出版社，佛罗伦萨）

“就这样，我违心地拿起笔。

事实上，尽管我知道我的许多作品尚未达到能使它们免除各种辩解的水平，并非准确地说我想用话语来为自己辩解。然而当我提笔创作的时候，如果我要将我的工作框定在我们这个领域，我就很难避免激烈的言辞，也许会让人觉得不合时宜。

我深切感到那是发自我内心的。而从另一面看，我发现我的作品，尽管不是全部，它明确地与当今的流派相对立，甚至于不合时代，但它关系着对从前的大师们的崇敬和思念，他们令人生畏的贤明和智慧使他们创造了我们大家都知道的故事。为了从他们的教诲中获得灵感和营养，我必须通过想象和我的生活经历将人类历史表现在我所理解的环境中。但这并不能说明我与周围的一切毫无相关，格格不入。事实正相反。我以我最大的热情关注着意大利国内外的每一种当代艺术现象，并且始终倾听着。我听到从皮丘到雷诺阿的赞美之歌在回响，然后，循着切扎内的暧昧之路，歌声变得刺耳，随预告新学派的诞生，今天我又重新听到赞歌的回声，比如在卡雷那的焦虑中，有着断续而纯真的声音，它在德·基里哥的暧昧的贤明中失去，继而在索非契的呆板的宁静中湮没。另外，在通过舒适又讨好评人的概括而放弃重返被曲解的原始主义的无果努力后，我很清

玛格丽特公主（习作）
中国毛笔和铅笔，43×29cm
1956
温沙城堡，王室收藏

楚地感到一个托西、一个莫兰迪、一个德·皮西斯，他们的金玉良言怎样向学派中人揭示情感的细腻，有的甚至绽出纯真诗篇的嫩芽。

说真心话，这种警笛般充满自由的歌唱有时强烈地吸引了我，但也正是他们的这种毫无拘束的自由使我产生怀疑，因为它使他们摆脱对规则的遵循，而我却越来越觉得这些规则的必要。另外，我预感正是从这种自由中会产生某种东西，然后会占上风，阻碍他们，将他们逼进一个模仿和重复自己的小天地。这种预感更增强了我本能的相反表现。

今天，在艺术领域中，出现一种相当怪异的现象，有时会非常令人尴尬。就如在过去的某个时段，有人想要废除由马牵引的有轨车，同时却并没有电车来取代。也许这一次，人类那从不间断的创新需要跟人们玩一次恶作剧，它将每种知识的一些劫物推向未知世界，与其说是为了他们所确立的光辉信仰，也许更不如说是为了反对许多画面变得空洞无物的沉闷作品有时是大师们的低级之作。

他们向未知世界行进，同时牵进写实和模仿，但他们又不关心这些用艰苦的斗争才获得的手法，尽管为了他们的企望的存在和发展，这些手法将会非常之需要。

对于我来说，在我心中促使我行动的惟一的新东西是我的快乐，我的痛苦，我的激动和对属于我的世界的生活的激情。我也不知道这是否属于新东西：坚定地听从自己的本能，尤其是在不断地绘画中，渴望达到能够用纯真的特性将局部与和谐的逻辑构筑成整体。

带着这个目的，相信自己能够从古人的宝贵经验中获取些成果，尽管有关于这个行当的经验已经失传了很多，在令许多年轻人害怕的孤独环境中，我毫不懈怠地工作着，直到今天。但是我越掌握这种现实具体的方式、方法（它摒弃昙花一现的激情），我就更将清晰地表现出我心中深信不疑的美好世界。

藉此我还要补充说，当有指责我或赞扬我过于能干时，我不得不笑；他们不知道或不愿知道，其实我需要更大的才能，我指的正是手和眼的才能。如果他们还想知道另一意思，那就是：他们没有发现他们的髹画笔是和我的同样能干的。

对于我想作的人类故事，我将放弃使用金玉食言而使用更多人能懂得的语言，但我想，不为这而矫揉造作。

这样我可以结束文章了，我已讲得太多。希望我能用我的铅笔和画笔说得更清楚、更有意义。”（皮·阿尼戈尼）

女性形体习作
中国水墨，45×30cm
1934
私人收藏

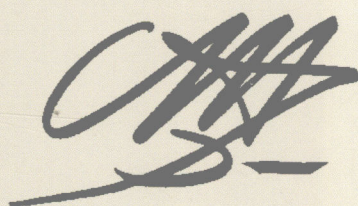
伊丽莎白女王油画肖像构图草稿
纸、钢笔，43×29cm
1954
意大利中意文化交流中心收藏

图

片

陈

素描

A stylized, handwritten signature or logo in black ink, featuring a large, bold, and somewhat abstract shape that resembles a stylized 'C' or 'S' with a horizontal line extending from the bottom.

伦佐·西密

浅灰色底、木炭铅笔，30×40cm

1930

意大利中意文化交流中心收藏

Canonici F.lli Firenze MCMXXXI All'amico Renzo Simi

伦佐·西密
铅笔，27×19cm
1931
佛罗伦萨，洛赛拉·阿尼戈尼收藏