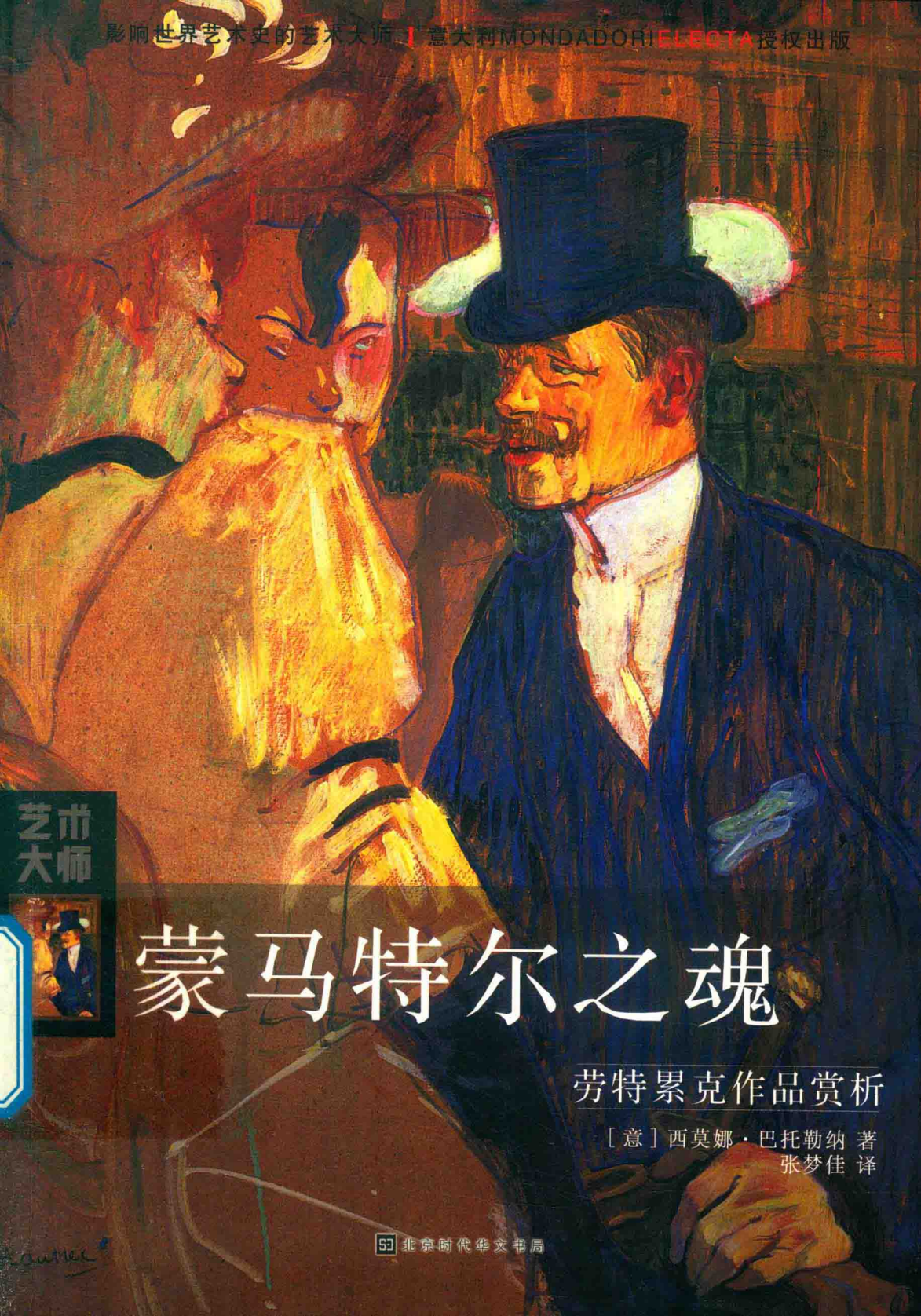

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELETTA 授权出版

艺术大师

蒙马特尔之魂

劳特累克作品赏析

[意] 西莫娜·巴特勒纳 著
张梦佳 译

北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

蒙马特尔之魂

劳特累克作品赏析

巴托勒纳·巴托勒纳 著 / 张梦佳 译

图书在版编目 (CIP) 数据

蒙马特尔之魂: 劳特累克作品赏析 / (意) 西莫娜·巴特勒纳著; 张梦佳译. -- 北京: 北京时代华文书局, 2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文: Toulouse Lautrec

ISBN 978-7-5699-2195-3

I. ①蒙… II. ①西… ②张… III. ①吐鲁斯-劳特累克 (Toulouse-Lautrec, Henri de 1864-1901) — 油画—绘画评论 IV. ①J213.055.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 000953 号

影响世界艺术史的艺术大师

蒙马特尔之魂：劳特累克作品赏析

MENGMATEER ZHI HUN: LAOTELEIKE ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 西莫娜·巴特勒纳
译者 | 张梦佳

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字
版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2195-3

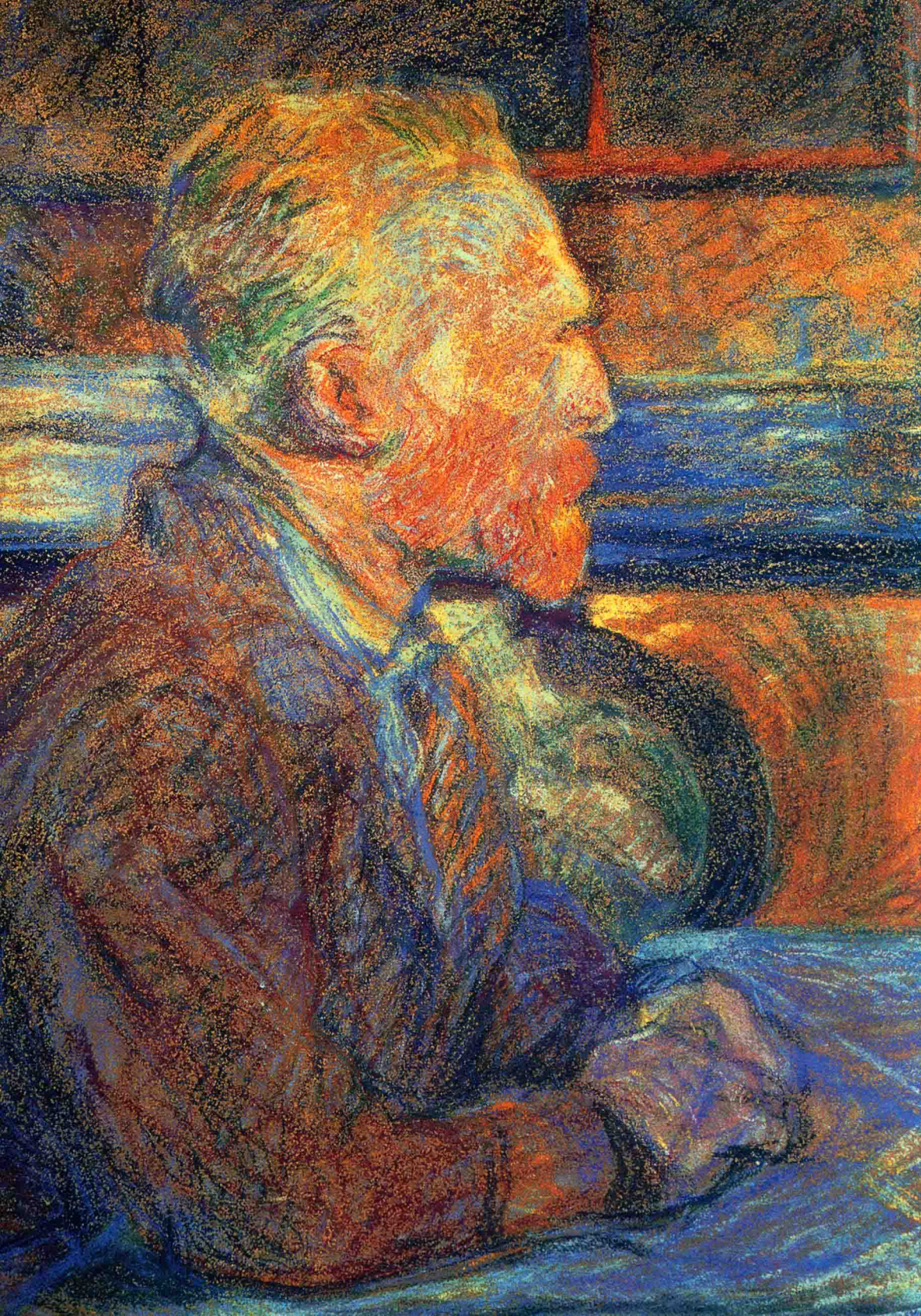
定价 | 68.00 元

版权所有, 侵权必究

目 录

- 6 前言
- 9 生平
- 31 作品
- 137 艺术家与凡人
 贴近劳特累克
- 147 评论文选集
- 151 作品收藏
- 153 历史年表
- 156 参考书目
- 157 图片授权

Toulouse Lautrec

影响世界艺术史的艺术大师

蒙马特尔之魂

劳特累克作品赏析

[意]西莫娜·巴特勒纳 著 / 张梦佳 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Toulouse Lautrec
Text by Simona Bartolena
Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic
or mechanical, including photocopying, recording,
or by any information storage and retrieval system,
without written permission from the copyright holder. For
information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi,
8—20123 Milano Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.
atlantyca.com

目 录

- 6 前言
- 9 生平
- 31 作品
- 137 艺术家与凡人
 贴近劳特累克
- 147 评论文选集
- 151 作品收藏
- 153 历史年表
- 156 参考书目
- 157 图片授权

前言

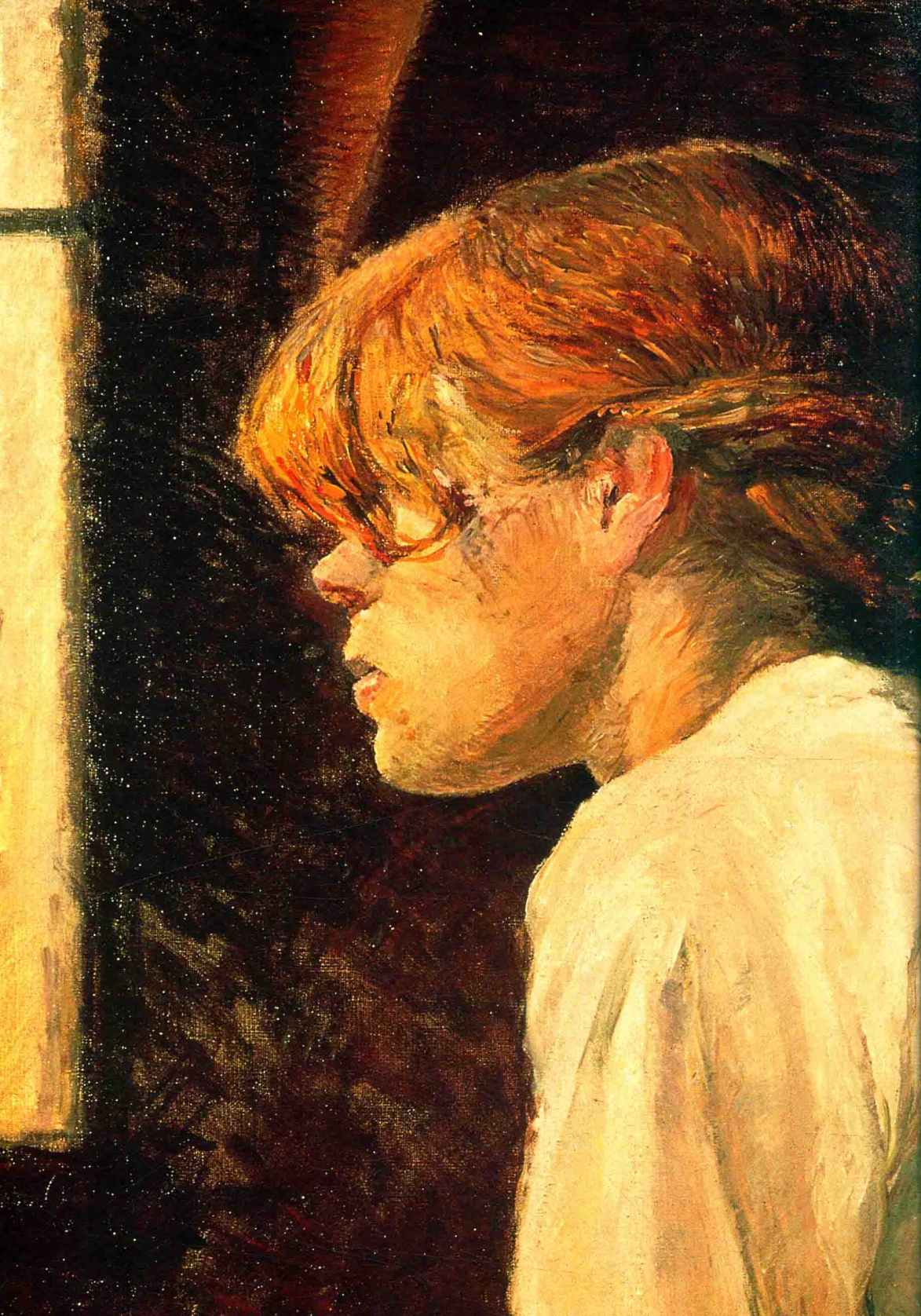
劳特累克子爵、蒙法男爵、拉布吕吉埃男爵、费拉茨男爵、皮伊圣皮埃尔男爵、卡斯蒂雷克男爵、罗凯特之王；出身名门望族的亨利·德·图卢兹-劳特累克因这一系列贵族头衔而被追捧为法国“伟人”。亨利自幼在城堡中成长，其父热爱打猎和骑马，他的一生本应无忧无虑，但在他15岁时，命运却和他开了一个玩笑，短短几个月之内，他遭受了两次严重的摔伤，造成双腿骨折。骨折不仅影响了他的外形，也影响了他的生活。正处于发育阶段的亨利，腿部却因伤病停止了发育，成为一名侏儒，其他的家族成员无不震惊。为了打发无聊的复健时光，劳特累克开始练习绘画并展现出惊人的天赋。他所创作的作品多为日常生活所接触到的内容，例如狩猎、骑马、散步等休闲活动，但由于残疾给他的心灵投下的浓重阴影，他的画中流露出淡淡的忧伤。可以说，他艺术生涯的早期作品是循规蹈矩的（跟随成功却单调的学院画家进行勤奋的学习），但之后他开辟了自己的天地，例如以酒和女人作为绘画主题，用漫画的方式描绘盛大的晚宴和肖像，大胆选用有情色意味的主题，进行技术上的探索和创新：彩色平版印刷、广告宣传画、促销海报、报纸插图、与路易斯·康福特·蒂法尼合作新艺术彩色玻璃装饰品、将水彩和油混合使用，凡此种种，不一而足。

劳特累克短暂的一生充满了戏剧化的危机（不止一次传言他因梅毒死亡或濒临死亡）和显著的成功。他的一生经历了19世纪风行一时的印象主义思潮和象征主义思潮，并调整了绘画和摄影的关系。在他的世界里，夜生活占据了主要位置，刺眼的灯光，鲜艳的色彩，厚重的妆容，浮夸的奢华，亮丽的服装，但他却能从声色犬马、流光溢彩中汲取人性对美最纯粹的感悟。双腿短小而畸形，亨利蹒跚着穿越夜幕中的巴黎：他的作品像德加的作品（另一位19世纪的伟大贵族画家）一样，时而敏捷沉稳，时而幽默讽刺，时而又无限悲伤。他的世界里充斥着马戏团和红磨坊、有偿爱情和歌舞表演、苦艾酒和少女演员的微笑。尽管已经

覆盖了一个世纪的尘土，但劳特累克的世界看起来依旧是那么鲜活。他画中的人物，虽然戴着19世纪末标志性的发饰，留着时代烙印的八字胡，但依旧充满了现代气息，也许是因为他知道自己已经站在了新世纪的门槛上。劳特累克死于1901年9月9日，那之后的几年里，他的风格慢慢被先锋艺术浪潮所替代。贵族劳特累克子爵退出了历史舞台，结束了他的时代。就像他的祖先曾侍奉过的一位国王一样，或许，矮小畸形的亨利也能大声宣布：“在我之后，洪水泛滥。”

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

色彩与光影魅力

贵族之子

亨利·玛丽·雷蒙·德·图卢兹-劳特累克·蒙法（Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Montfa）是图卢兹-劳特累克·蒙法（Toulouse-Lautrec Montfa）伯爵阿方斯·查尔斯·让·玛丽和其表妹玛丽·马凯特·阿黛尔·佐薇·塔皮耶·德·席雷朗之子，1864年11月24日生于法国阿尔比（Albi）。他的父亲是一名骑士，拥有高贵的血统，母亲是塞莱多德（Salles d'Aude）的贵族。亨利青年时期过着贵族的生活，极尽奢华，穿梭在府邸、城堡之间，流连于法国贵族的社交场所：狩猎、聚会、舞会无不涉及。但画家童年时期却发生了一系列的不幸。1868年他不满周岁的弟弟理查德夭折，同年由于失子之痛、蒙法伯爵的不忠以及小亨利的健康问题，伯爵与伯爵夫人开始分居。

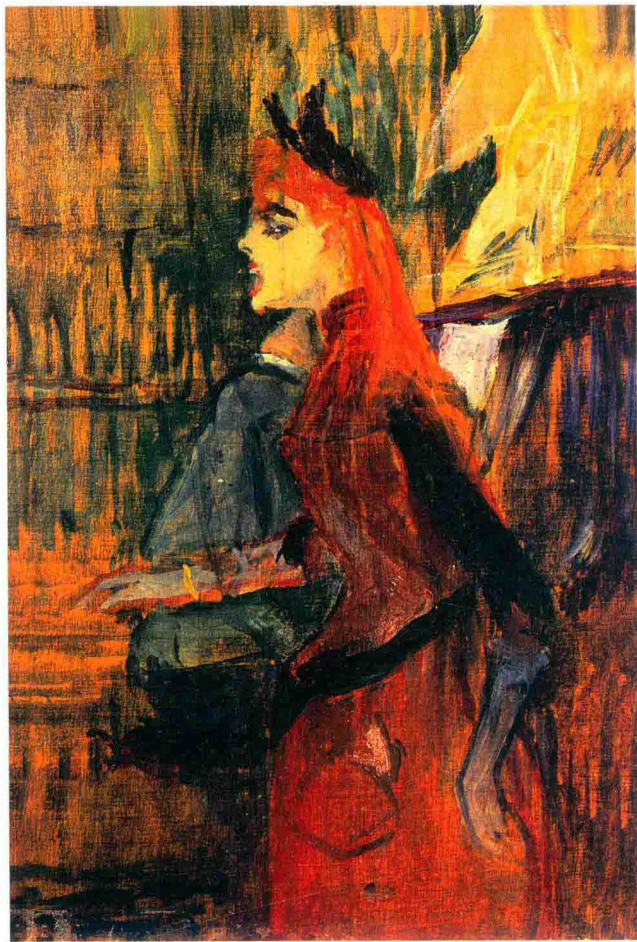
因自幼体弱多病和骨骼问题，亨利的身高只有一米五多点。他的四个表兄弟也遭遇同样的问题，他们是亨利妈妈的哥哥和亨利爸爸的妹妹所生的孩子。此外亨利还有一种罕见的骨骼疾病，这无疑是由父母近亲结婚导致的。

1872年，劳特累克举家搬至巴黎，小劳特累克就读丰塔纳高中（如今的孔多赛高中）。在那里亨利结识了莫里斯·茹瓦扬（Maurice Joyant）——他最好的朋友和他个人传记的撰写人。但三年后，由于健康原因他被迫休学。1878年至1879年，小亨利双腿骨折，身体状况每况愈下。1878年春在阿尔比左腿骨折，右腿是在巴雷日散步时不慎掉入深井摔伤的，然而他的家人却对外声称，他是骑马时跌落马摔伤的（一种更加尊贵和荣耀的摔断腿的方式！）。这两场意外使亨利本已脆弱的骨骼更加恶化，他无法参加贵族子弟理应参加的活动，例如运动、狩猎、兵役等，他也就无法拥有贵族青年应有的生活。他的父亲并不接受这个现实，怂恿他的母亲发掘劳特累克已经显露的绘画天赋，以此缓解他的焦虑和对自身血统的排斥。

除此之外，早在几年前，亨利就已经开始画画，他不是家族里第一个致力于艺术的人：他的曾祖父画过新古典派风格的画像，他的祖父雷蒙德爱好建筑和绘画，1863年，在阿尔比举办的第三十届法国建筑大会上，他

《梅·弥尔顿》，1895年，圣地亚哥，艺术博物馆

《声乐课》，1882年，
阿尔比，图卢兹-劳特累克美术馆

还写了一封信抱怨偌大的阿尔比竟然没有一所博物馆，并建议着手修建。此外他的父亲和叔叔也是艺术家：阿方斯伯爵是位业余画家。查尔斯叔叔是画家和雕塑家，同时也是一名资深的艺术行家，他同时还是劳特累克的艺术启蒙老师。据说在1868年亨利只有4岁的时候，他便在侄子接受洗礼的

签名册上画了一只牛。即使无从考证，我们也可以肯定，从七十年代起小亨利就开始绘画了。虽然只是稚嫩的涂鸦，但已经显现出鲜明的个性，这些作品被他母亲小心翼翼地保存了下来。

在巴黎，由于父亲的引荐，亨利认识了勒内·普林斯托（René Princeteau），他是一位专画动物的聋哑画家。而亨利也倾向于画动物，最爱画的就是狗和马，这也是贵族生活的缩影。他写信经常配有插图，有时在作业本和教科书的边缘空白处也会随意涂鸦。

“我不断设计绘画直到手酸得不行了才罢休”，这句话写于1878年他左腿骨折后的几天。行动不便让他有更多的时间投入到艺术当中。他最初的作品恰恰创作于那一年。骑在马上的人物画像被刊登在英国的出版物上。线条和配色还处于初期的尝试阶段，在他认识普林斯托之后开始有所改善。在参观巴黎世博会期间，他得以结识乔治·格朗让（Georges Grandjean）、乔治·比松（Georges Busson）和理查德·古比（Richard Goubie），他们都是当世知名的动物画家。

通过对这些作品的观摩，他进一步完善了自己的绘画风格。他的画作很畅销，特别是在上流社会取得了巨大的成功，还进入了非常排外的沃尔内。图卢兹珍视这些专业人士的教学课程，认真临摹他们的作品。1878年夏末，他观摩了在博斯克的大炮演习

并做了笔记，用于之后的画作。

在尼斯的复健期间，年轻的劳特累克除了马这个主题之外，还尝试了海洋主题。他的风格和导师普林斯托如出一辙，平衡保守，并糅合了约翰·刘易斯·布朗（John Lewis Brown）的风格，布朗是另一位画马的专家，图卢兹-劳特累克认真研习过他的作品。

劳特累克周游于巴黎、尼斯、席雷朗之间，图卢兹-劳特累克的家族成员认为，他的绘画事业就像业余贵族画家一样，只是当作一项尊贵的消遣。他的父母并不反对他。他母亲时而认真时而戏谑地称他为“未来的米开朗基罗”，而他的父亲由于收到周围艺术家朋友们的正面评价，对他的绘画事业甚是满意。

但年轻的劳特累克却有着非常认真的规划，他想入读巴黎高等美术学院，成为一名专业画家。

学院主义与自然主义

在普林斯托的引荐下，劳特累克进入了莱昂·博纳（Léon Bonnat）的画室。他的梦想是聆听亚历山大·卡巴内尔（Alexandre Cabanel）讲课，卡巴内尔是学院主义的代表人物，但他的课艰涩难懂。于是在启蒙导师普林斯托的建议下，劳特累克不得已选择了博纳的个人工作室。博纳是学院

主义的肖像画家，同时也是一名优秀的老师。博纳的教学方式与巴黎高等美术学院的教学方式保持一致：首先是临摹画作，之后画石膏像，然后是真人模特，最后是完成绘画作品。这期间劳特累克有几幅作品问世，其中一幅以达芬奇作品《丽达头像》为灵感，还有几幅的灵感取自雕塑《英雄躯干》。博纳对劳特累克作品的色彩很满意，但却称其底稿绘制得“令人难以忍受”。图卢兹-劳特累克十分看重老师的意见，“被打击得体无完肤”，而这也促使他改变并完善自己的画技。但在1883年9月，博纳关闭了工作室，因为他受聘为巴黎高等美术学院的教授，无法再私人授课了。像其他许多同学一样，劳特累克改师费尔南德·科尔蒙（Fernand Cormon），他是一位性格古怪的画家，被称为“巴黎最丑最瘦的男人”，其绘画灵感多来源于史前史，这令他与众不同而名声远扬，例如他的《该隐》（1880年，巴黎，奥赛博物馆）就在1988年的沙龙上引起巨大反响。

科尔蒙的自然主义，摆脱了现实主义锋利的爪牙，变得委婉柔和，聪明地保持着社会职责和个人情感的距离，将印象主义色彩和学院主义风格相融合，这也是19世纪后二十年的流行风格之一。那时朱利安·巴斯蒂安-勒帕热（Julien Bastien-Lepage）的画作盛行一时，尽管负面评价接踵