

· 20 世纪意大利艺术大师系列

Carlo Vitale

卡罗·维塔莱

【意】圭多·克里比奥 ◎ 著 梁译心 ◎ 译

20 世纪意大利艺术大师系列

Carlo Vitale

卡罗·维塔莱

【意】圭多·克里比奥 ◎ 著 梁译心 ◎ 译

图书在版编目（CIP）数据

20 世纪意大利艺术大师系列·卡罗·维塔莱 / (意)
圭多·克里比奥著; 梁译心译. — 南京: 江苏凤凰科
学技术出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5537-9497-6

I. ①2… II. ①圭… ②梁… III. ①绘画—作品综合
集—意大利—现代 IV. ①J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 164766 号

20世纪意大利艺术大师系列
卡罗·维塔莱

著者	【意】圭多·克里比奥		
译者	梁译心		
责任编辑	倪敏		
责任监制	曹叶平 方晨		
出版发行	江苏凤凰科学技术出版社		
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009		
出版社网址	http://www.pspress.cn		
印刷	北京旭丰源印刷技术有限公司		
开本	889mm × 1 194mm	1/16	
印张	6		
版次	2018年9月第1版		
印次	2018年9月第1次印刷		
标准书号	ISBN 978-7-5537-9497-6		
定价	68.00元		

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

目 录

◀◀◀ 01	艺术史上优秀的画家	9
◀◀◀ 02	追随大师的脚步	11
◀◀◀ 03	一个纯粹的艺术家	12
◀◀◀ 04	为自由创作	14

· 20 世纪意大利艺术大师系列

Carlo Vitale

卡罗·维塔莱

【意】圭多·克里比奥 ◎ 著 梁译心 ◎ 译

江苏凤凰科学技术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

意大利 20 世纪优秀艺术家

5 次受邀参加威尼斯国际双年展并屡获好评

一生 40 余次获得各项艺术大奖

数十件作品被世界著名的美术馆和博物馆收藏

意大利 20 世纪高知名度大师荣誉

扫一扫，关注更多绘画、图书信息

 凤凰含章	上架建议 艺术·绘画 ISBN 978-7-5537-9497-6 9 787553 794976 >
---	---

定价：68.00元

20 世纪意大利艺术大师系列

Carlo Vitale

卡罗·维塔莱

【意】圭多·克里比奥 ◎ 著 梁译心 ◎ 译

Carlo Vitale

意大利 20 世纪优秀艺术家

在战争中遭受磨难而具传奇色彩的艺术人物

5 次受邀参加威尼斯国际双年展并屡获好评

一生 40 余次获得各项艺术大奖

数十件作品被世界著名的美术馆和博物馆收藏

1902 年 11 月 20 日，出生于米兰。

1920~1922 年，受贝尔特勒姆、伦蒂尼和帕兰蒂的指导，在米兰皇家美术学院学习艺术。

1925 年，参加自由学院的 20 世纪画家多梅尼科的课程，艺术创作崭露头角。

1924 年、1930 年、1936 年、1938 年、1950 年，受邀参加威尼斯国际双年展，参展作品受到艺术评论家的高度好评。

1935 年和 1948 年，受邀参加罗马的阿德里四年展，作品被学院美术馆收藏。

1939 年，因为战争而迁到巴黎，其作品在巴黎大受好评，被誉为最具潜力的艺术家。

1944 年，他与妻子被迫在瑞士的难民营寻求庇护。

1950 年及之后，多次出席由意大利艺术家族、国家和政府机构、爱国艺术协会和其他艺术组织举办的各项展览。

1972~1985 年，他经常在巴黎居住、停留、创作，将巴黎艺术与意大利艺术完美结合，绘画风格标新立异。

1996 年 3 月 8 日逝世。

一生获得的四十余项奖项（包括系列）：

博维奥历史名画竞赛一等奖

福玛格丽奖

柏林国际奥林匹克展获奖

美术协会奖

布鲁纳特奖

第一、三、十四、十七届苏查拉奖

弗岱马米奖

G. 法拉利奖

第二届“当代绘画中的美丽意大利”奖

第二届“蒙查”国家绘画奖

第三届艺术展金奖

拉玛佐蒂奖

第四届加拉拉岱赛国家级绘画奖

第五届国家绘画比赛获一等奖

卡拉拉第二届国际双年奖

那波里港口奖

当代意大利艺术奖

皮亚琴察国家绘画奖

第四、七届阿比亚特格拉索绘画奖

第四届意大利国际绘画冠军奖

第三届即兴绘画国家级比赛金奖

“我们的波河”国家绘画奖

国际“小盾牌”奖

国家当代艺术奖

第七届“奥龙佐金鸡”国家艺术比赛提名奖

乔瓦尼奖、艺术家之家金牌

第一届“金色孔雀”国际绘画奖

国家绘画比赛第一名、特别奖

第十届“桑提亚”国家当代绘画展国家奖

第一届国家绘画竞赛金牌

“十周年”国家绘画奖特别奖

第一届新闻大奖艺术成就证书

第三届国家绘画比赛瓦列里奥·帕格尼奖

第一届国家雕刻双年展奖

前言

卡罗·维塔莱（1902 ~ 1996）是 20 世纪意大利优秀的画家。

本书不仅刊出了卡罗·维塔莱的部分优秀作品，还介绍了与他有关的展览。

我对 20 世纪的绘画作品充满热情，一直很欣赏 20 世纪的伦巴第艺术家：有许多很优秀但是不为大众熟知的画家，他们参加过最重要的展览，也获得过各种流派的认可。

有一次，我在意大利参观一次大型的世界著名艺术家展览时，看到一组画，有肖像、城市风光画、静物画以及精美的风景画，这些作品在众多大师作品中看起来富有创意，布局考究，用色精美。我看到签名上写着卡罗·维塔莱（Carlo Vitale）。

于是我开始研究有关他的传记，发现他是一位非常重要的艺术家。他参加过各种国内外的展览，尤其是在 20 世纪 30 年代到 60 年代。

我试着去找卡罗·维塔莱的儿子埃利奥（Elio），以及他的妻子玛丽亚·罗莎（Maria Rosa）。从他们那里，我不仅了解到卡罗的作品，还了解到卡罗这个人。于是我想要写一本记录卡罗·维塔莱从 20 世纪 20 年代到 1992 年的生活的专题著作。卡罗在 1992 年时已经 90 岁高龄，他在停止创作 4 年后于卡莫伊（Camogli）去世，而他的妻子伊尔玛（Irma）一直住在那里。

拉斐尔·德·格拉达（Raffaele De Grada）和妮可莱达·哥伦布（Nicoletta Colombo）是 20 世纪的有才之士，他们认识卡罗·维塔莱，我将艺术评论的搜集和编写交给他们。

我希望这本专著可以有幸成为描写这个非凡时期的画家的系列中的重要一部，也希望通过本书的出版，能让更多的中国艺术爱好者熟悉卡罗·维塔莱。

卡罗·维塔莱

目 录

◀◀◀ 01	艺术史上优秀的画家	9
◀◀◀ 02	追随大师的脚步	11
◀◀◀ 03	一个纯粹的艺术家	12
◀◀◀ 04	为自由创作	14

艺术史上优秀的画家

卡罗·维塔莱是一位我熟悉且印象深刻的画家，我从妮可莱达·哥伦布的文章中知道了许多关于这位画家的事情。这些资料虽然不是很详尽，但是值得成为这位艺术家的见证者。

我为什么要加入这段话呢？

由于出生地的原因，我不想用看待过去的目光看待维塔莱，而是以当代人的视角，即从一个20世纪30年代就开始关注他的活动的视角，虽然我们之间存在代际差异。

卡罗·维塔莱的艺术诞生于“第2个20世纪意大利”（Secondo Novecento Italiano）这一运动时期，我说的是1922年由玛格丽特·萨法第（Margherita Sarfatti）和一个小艺术家团体领导的运动。意义非凡的是，也正如妮可莱达·哥伦布特别指出的那样，维塔莱在非常年轻的时候便前往巴黎，这个现代艺术的摇篮去寻找艺术的灵感了，而不是停留在修复新古典主义（当时被认为是意大利当代艺术）的混乱之中。

是什么促使年轻的维塔莱走向巴黎这个大都市的呢？是对于20世纪艺术环境的不满，它将艺术与生活分离开来，就像是剪断了创造力的翅膀。而维塔莱所追求的是从德拉克罗瓦（Delacroix）的浪漫主义，一直延伸至印象派直至今天（我说的是20世纪30年代）的伟大传统。

如果认为超越20世纪的诗学对于我们的维塔莱来说就意味着抛弃颜色本身的魅力的话，那可能就错了。当时的派系极其看重这个，他们也与隐逸学派有着千丝万缕的关系。维塔莱的用色总是很真实，静物画里的物品总是它原本的色彩，风景画里的风景也总是受到真实生活的启发。

当然，凭借聪明才智，维塔莱意识到了波纳尔（Bonnard）的后印象派的魅力。维塔利曾多

次描绘巴黎的风景，用一种能将自己从日常里剥离的自由创作。

在城市景观方面，维塔莱有他非常个性化的风格。例如他在画下雪的米兰时，就要用褐色、白色和深灰色来描绘，给人强烈的视觉冲击。

在艺术评论家的评价中，有一点值得留意，他们对于卡罗·维塔莱所作的利古里亚的风景画评价甚高：茂盛的橄榄树颜色虽然浓烈，但又不失清新之感，这已经超出了普通的后印象派的范畴。

这些自20世纪30年代起绘制的风景画，被放置在塞斯（Tosi）的气氛论和后浪漫主义的卡拉（Carra）形而上学论之间。我们都已经习惯了萨利也第（Saliotti）笔下的利古里亚风光，维塔

报春花 / 1985 / 油画 / 70cm × 50cm

意大利景观 / 1943 / 木板油画 / 49cm × 60cm

莱的描绘显得特别与众不同。维塔莱作为一个声名远播的社会肖像师，他的画拥有神秘大自然的呼与吸，在重建自然秩序的同时，他自己保留了一种自由的创造力。

卡罗·维塔莱作为 20 世纪优秀的艺术家，他的艺术留在了历史的舞台上。从今天看来，我们无法理解他在那样一个激荡的时代是如何度过他的青年和成年时光的。我可以证明，他没有受到 20 世纪的意识形态的影响，也没有随大流，去

追逐一时的流行。

维塔莱是一位坚持纯粹艺术的伟大艺术家，他没有去追逐时尚潮流，因为他对于自然的热爱，也为了人们能持续在他的画中看到自己。

这也证明了那个年代的艺术家，没有迷失在修辞的黑海之中。他们只是专注在自然这本伟大的书籍中，他们就已经战胜了浮夸和新前卫主义的混乱，他们在艺术情绪中找到了一种伦理，这种伦理来自于有尊严的审美。

追随大师的脚步

我用带着回忆的眼光去复习卡罗·维塔莱。

他就是一个永远年轻的画家，充满力量，他的每个细胞都仿佛充满能量。他如他的姓氏（Vitale）一样充满活力，他所做的事也是如此。

翻阅维塔莱这漫长而艰苦的艺术生涯的评论，用奖项和国内外的公共展览作为筛选，可以发现他的成长演变和艺术道路。但是我们得到的仅仅是一张精致的画作，而他想要呈现的是一种艺术的意境。

事实上，维塔莱是一个专注于研究的人。它不仅研究绘画，还研究雕刻，他还留下了一些文章教授雕刻技巧和学习捷径。他旨在表达他的自由，而不会特意去解释每幅画的含义或者宣传自己。

维塔莱属于印象派、表现主义，或者伦巴风格，或者 20 世纪风格的流派？他仿佛静止在研究的某个时间点，因为他吸收了众多流派的特点，来丰富自己的秉性和想象力。

我们该如何定义和定位他呢？是的，他是可以被定义和定位的，我们只能从他自身出发。

根据他的艺术道路的历程，他的一生可以被划分为三个阶段。第一阶段是 1930 ~ 1940 年，第二阶段是 1940 ~ 1971 年，第三阶段从 1971 年到他去世之前的 1996 年。他经历的艺术学习是非常严谨的，虽然说不是在严格的时间内完成的。他先是在布雷拉美术学院学习，师从兰迪尼（Lentini）和帕兰迪（Palanti），之后他在罗马师从多梅尼克·库奇亚里（Domenico Cucchiari）。1928 年，他在佛罗伦萨跟随菲利切·卡莱纳（Felice Carena）学习绘画。

命运并没有让维塔莱的艺术生涯始于研究古典主义的新 15 世纪流派，由于他的秉性被偏见严厉地控制着，为了使他回到罗马和佛罗伦萨的秩

序中，为了卡莱纳（Carena）和索菲奇（Soffici）的道路，那条引入古典主义为当代艺术解释了 15 世纪和 16 世纪的大师的道路。维塔莱一次又一次地研究和学习米开朗琪罗（Michelangelo）、提香（Tiziano）、卡拉瓦乔（Correggio）、伦勃朗（Rembrandt）、戈雅（Goya）、马奈（Manet），以及后印象主义。回到保罗·乌切洛（Paolo Uccello）、皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡（Piero della Francesca）的艺术中去，并在那里固定安放各自的形态。

维塔莱从这一研究领域出发，带着自己的旅行计划——一份成为未来艺术家的路径图。它指引着维塔莱在年轻时就前往法国巴黎这个艺术中心，一个信息与文化激烈碰撞的地方。

那个时代还有什么可以使一位艺术家燃起心中之火呢？当维塔莱的作品受到藏家的追捧时，他就回到了巴黎，并迅速重新开始进行艺术创作。

在 1927 年的一个艺术演讲上，他说：“在巴黎，我找的总是自由！我又做回了学生，永远的学生，我渴望看到一切，我乐意不断地画同样的物品，但每次都是新的体验。在巴黎，我感到年轻、洁净，非常享受地孜孜不倦地学习，我尝试了最大的热情。我发现了我的绘画之神，然后丢失狭隘，最后改变。我遇到了当下最伟大的艺术家、诗人、作家、演员。我身上发生过奇迹，那些奇妙的机遇和奇妙的人救我于危难之中。”同时，他还是一名伟大的设计师，在另一篇文章他提到作为一名设计师，在三段艺术生涯的催化下，依旧将重点放在自由上：“设计是世界上最美的事，是我在休息和娱乐时最喜欢做的……手所过之处，不安、激动、刮擦、发怒，它覆盖了标识卡，但它也创造了如此奇迹。这就是自由。”

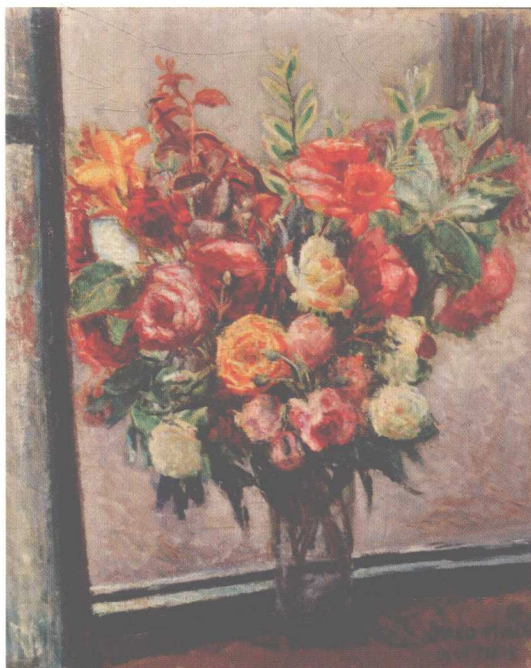
一个纯粹的艺术家

在当时的法国，人们用巴黎先驱们的语言称呼学院派艺术家的下一个阶段为“综合的古典主义”，当时的国际艺术流派和形式的辩论层出不穷。在法国学习和创作的维塔莱，这个决心要沿着既定的路线向目标前进的艺术家，又将有什么收获呢？就如同法国印象派大师阿尔芒德·基约曼（Armand Guillaumin）出色的塞纳河风景画一样，先来到后印象派的边界，后来依旧和那些真正的大师一起前进，那些大师都只崇尚那些与自然相似的合成现象。这些大师都通过简单的直觉获得一种艺术视角，而不是获得科学或者光学视角。维塔莱也一样在坚持绘画创新上不断前进，我们可以从他的作品中发现对艺术精髓的理解，同时又有艺术先锋的突破。他好像始终游走于印

象派、表现主义，或者伦巴第风格，或者 20 世纪风格的流派之中。他是一个纯粹的艺术家，但是创作手法却又独特而丰富。

对于在形式和想法的结构上的转变的提香式研究，也在马蒂斯身上发现了。马蒂斯奠定了情感与理念、线条和运动、颜色和线条、瞬间和持久、肉体与灵魂、音乐和沉默的基础。依旧是在马尔凯（Marquet）的后野兽派（post-fauve）里，它缓和了调色板，为了使人们感受到法国慵懒冷静的河流之上的那些慵懒的桥，在那里放松自己，带着融化在灵魂中的现实主义，为了赋予自然中的一切存在和个人感觉以意义。

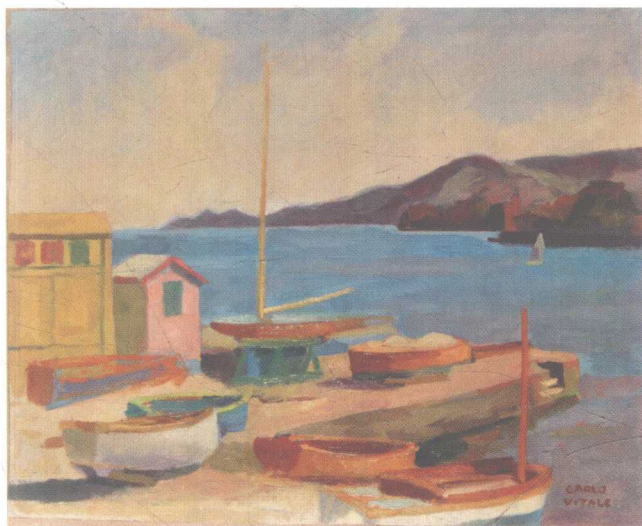
也依旧是那个融化在画家个性和生境的心理流动性中的诗学风格，有几幅内心炙热的人物肖

色彩艳丽的花束 / 1939 / 布面油画 / 85cm × 72cm

莉雅 / 1928 / 布面油画 / 100cm × 77cm

港口 / 1943 / 布面油画 / 51cm × 62cm

像画，浸透在颜色中，来自对于瓦洛（Vallotton）后那比派（post-nabis）的强烈召唤，但也是来自于我们的画家皮耶罗·马鲁西格（Piero Marussig），他描绘的是女士的肖像，他轻微掠过 20 世纪，但并没有深入，后来便转向细细研究用色的清新度。就更不要说维塔莱的那几幅优秀的享乐主义和奢华色彩的人物画了，维塔莱的灵感来自于对于姐姐莉雅的爱和深厚情感，那幅画里女子的相貌从梦幻般的气氛里显现，在记忆的面纱里，现实也被唱成诗歌。

为了追求艺术的最高境界，维塔莱为自己造了一个世界，这个世界里有真实，但都是自己创造的。塑形艺术是靠颜色来实现的，它们在自我感觉的压缩中调换位置，这是自我精神的真正象征。

毕竟，是维塔莱架起了法国主观文化的桥梁，也就是说他完成了向形式和地中海文化迈进的步伐。在刚刚开始艺术之路时，在我们不认识的客观物体面前，每个艺术家都有义务去完成这项任

务：认知。为了认识客观物体，我们进入古典时代，我们一寸一寸地研究它，我们丈量它，我们剥去外壳探寻它的内在结构。于是我们有了专注于手艺的手艺人，我们在公立和私立学校里学习过硬的手艺；于是我们把它变成自己的，我们用自己的标准来标记我们征服的东西。就是在这样一个探寻真理的过程中，艺术家们剥去了它的历史，剥离了它的结构，把它变为自己的，为它添加纯粹的灵魂，给予它生命，鲜活的生命和充满潜力的力量。

现象或周期，每个艺术家都有过，但是是一个极其艰难的过程，因为你在为自己的生活注入粮食，注入喜悦，以及使现实变成动力和能量的来源；因为要能够引起其他人的共鸣，用颜色、太阳、大海、声音、地点、空气、风的微笑或眼泪。这些维塔莱都做了，而且他一直在做，这也是他直到生命终结都能保持年轻的原因：色彩和形式的协同效应，还有对生命的热爱。