

20 世纪意大利艺术大师系列

Cesare Monti

凯撒·蒙蒂

【意】圭多·克里比奥 【意】尼可莱达·哥伦布 ◎ 著

梁译心 ◎ 译

20 世纪意大利艺术大师系列

Cesare Monti

凯撒·蒙蒂

【意】圭多·克里比奥 【意】尼可莱达·哥伦布 ◎ 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·凯撒·蒙蒂 / (意) 圭多·克里比奥, (意) 尼可莱达·哥伦布著; 梁译心译
— 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5537-9498-3

I. ① 2… II. ① 圭… ② 尼… ③ 梁… III. ① 绘画 - 作品综合集 - 意大利 - 现代 IV. ① J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 164757 号

20世纪意大利艺术大师系列
凯撒·蒙蒂

著者	【意】圭多·克里比奥—【意】尼可莱达·哥伦布		
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×1194mm	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 978-7-5537-9498-3		
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	14 次参加威尼斯双年展的伟大艺术家	7
◀◀◀ 02	威尼斯双年展上价值最高的艺术家	8
◀◀◀ 03	结识莫迪里阿尼	9
◀◀◀ 04	众多展览获得高度好评	10
◀◀◀ 05	蒙蒂追求的绘画风格	15
◀◀◀ 06	蒙蒂和伦巴第艺术	17
◀◀◀ 07	20 世纪四五十年代是蒙蒂作品的巅峰	20

20 世纪意大利艺术大师系列

Cesare Monti

凯撒·蒙蒂

【意】圭多·克里比奥 【意】尼可莱达·哥伦布 ◎ 著

梁译心 ◎ 译

20 世纪意大利艺术运动的代表人物

14 次参加威尼斯双年展的伟大艺术家

被评为威尼斯双年展史上最伟大的 25 位画家之一

第二十二届威尼斯双年展上价值最高的艺术家

扫一扫，关注更多绘画、图书信息

上架建议 艺术·绘画	
ISBN 978-7-5537-9498-3	
 凤凰含章	
	9 787553 794983 >

定价：68.00元

20 世纪意大利艺术大师系列

Cesare Monti

凯撒·蒙蒂

【意】圭多·克里比奥 【意】尼可莱达·哥伦布 ◎ 著 梁译心 ◎ 译

凯撒·蒙蒂

20 世纪意大利艺术运动的代表人物
14 次参加威尼斯双年展的伟大艺术家
被评为威尼斯双年展史上最伟大的 25 位艺术家之一
第二十二届威尼斯双年展作品价值最高的艺术家

1891 年 3 月 2 日出生于布莱西亚。

1906 年去巴黎学习。

1912 年，在布莱西亚市赢得了“博罗宗尼”奖学金。

1920、1922、1924、1926、1928、1930、1932、1934、1936、1938、1940、
1942、1948、1950 年，共 14 次受邀参加威尼斯国际艺术双年展。

1921 年 10 月，获博罗宗尼比赛一等奖。

1924 年，获得马纽卡瓦罗奖。

1926 年，获得佛纳拉奖。

1927 年 5 月，在布莱西亚获得艺术作坊第一次绘画比赛一等奖。

1927 年 8 月，获得圭多·里奇奖。

1927 年 11 月，在布雷拉皇家学院和美术学会获得“1927 年全国艺术博览会的利玛窦奖”。

1928 年 5 月，获得第一届艺术三年展布莱西亚艺术俱乐部之家奖。

1928 年 5 月，获得第一届艺术三年展美术联盟奖。

1928 年 12 月，获得意大利百科学院奖。

1930 年 4 月，在米兰美术学会获得萨卢斯提克·弗纳拉奖。

1930 年，在威尼斯双年展上获奥迈罗·所佩尔萨奖。

1931、1935、1939、1951、1952 年，受邀参加罗马四年展。

1933 年 9 月 26 日，获拉斯佩齐亚国家海湾油画大赛作品展览二等奖。

1938 年 12 月，获秋季特莱卡尼奖。

1956 年 6 月，获第三届全国大赛最佳人物奖一等奖。

1959 年逝世。

目 录

◀◀◀ 01	14 次参加威尼斯双年展的伟大艺术家	7
◀◀◀ 02	威尼斯双年展上价值最高的艺术家	8
◀◀◀ 03	结识莫迪里阿尼	9
◀◀◀ 04	众多展览获得高度好评	10
◀◀◀ 05	蒙蒂追求的绘画风格	15
◀◀◀ 06	蒙蒂和伦巴第艺术	17
◀◀◀ 07	20 世纪四五十年代是蒙蒂作品的巅峰	20

14 次参加威尼斯双年展的伟大艺术家

凯撒·蒙蒂 (Cesare Monti) 出生于 1891 年, 少年时被父亲送往巴黎当学徒。他热爱艺术, 经常去参观古代和现代艺术博物馆, 对印象派和后印象派画家的作品尤为喜爱。

回到意大利后, 他住在瓦尔萨比亚 (Val Sabbia) 的朋友爱德华多·塞尼 (Edoardo Togni) 家中, 由于 1912 年被授予布莱西亚政府的奖学金, 他便移居米兰并定居, 开始了他的艺术创作。那些年, 蒙蒂主要研究绘画的分色主义, 参考和学习了许多乔治·修拉 (Georges Seura) 的作品。

1915 年, 他在巴古塔街 (via Bagutta) 的 11 号开了一家工作室, 紧挨蒙特那波莱奥内大街, 但是由于战乱, 他一度停止了工作。

蒙蒂在 1920 年开始了他的绘画生涯的改变——追随“20 世纪流派”。从威尼斯双年展开始, 一直到 1950 年, 他 14 次受邀参加威尼斯双年展, 这在参展的艺术家之中是一个伟大的记录。而且, 在 1940 年的威尼斯双年展上, 有一个单独展厅展出了他的 28 幅作品, 引起了巨大轰动。

1926 年, 他参加了“20 世纪意大利首届画展” (I Mostra di Novecento italiano)。1927 年 2 月, 他和波拉 (Borra)、布奇 (Bucci)、福尼 (Funi)、噶巴里 (Garbari)、马鲁西格 (Marussig)、皮亚蒂 (Piatti)、普拉特里 (Pratelli)、萨利耶蒂 (Saliotti)、希罗尼 (Sironi)、塞斯 (Tosi)、塞齐 (Tozzi) 和威尔特 (Wildt) 等一起加入斯科皮尼克画廊 (Galleria Scopinich)。他在 20 世纪 15 位艺术家展览上展出了 5 幅作品, 随后又在苏黎世的意大利国际展览中心展出了 6 幅画作。在同年 6 月, 他参加了位于汉堡的“20 世纪意大利”展览 (mostra Novecento italiano), 并在 10 月于阿姆斯特丹参加了“意大利艺术展览” (Esposizione d'Arte Italiana)。1924 年,

他获得了马尼奥卡瓦罗奖 (Magnocavallo); 1926 年他获得了佛纳拉奖 (Fornara); 1927 年获得圭多·里奇奖 (Premio Guido Ricci); 1930 年, 在威尼斯双年展上又获得奥迈罗·所佩尔萨奖 (Premio Omero Soppelsa)。由于他的出色的风景、花卉和人物画, 他与卡拉 (Carrà)、马鲁西格 (Marussig)、德·格拉达 (De Grada) 和塞斯 (Tosi) 一起被邀请至彭玛特 (Permanente) 美术馆参加展览。

1929 年, 在彭玛特美术馆的第 2 届 20 世纪意大利展览上, 蒙蒂展出了两幅代表作: 夹竹桃之家 (La casa degli oleandri) 和裸玫瑰 (Nudo rosa); 同年 3 月, 他参加了威尼斯美术学会的“20 世纪意大利展览”开幕式。1930 年, 他的作品在布宜诺斯艾利斯展出。

1931 年, 他在摩纳哥和斯德哥尔摩的“20 世纪意大利展览”上展出多幅作品; 同年, 他被邀请至“首届罗马四年展” (I Quadriennale di Roma) 参加展览。1932 年, 再一次去佩萨罗美术馆 (Galleria Pesaro) 参加展览; 1934 年, 在斯德哥尔摩、奥斯陆、汉堡等地多次参加 20 世纪艺术家展览; 1938 年, 依旧在佩萨罗美术馆 (Galleria Pesaro), 参加了伦巴第四大画家集体展; 1939 年, 被邀请参加“科仁特第一届画展” (Prima mostra di Corrente)。

蒙蒂的绘画风格和理想与当时的年轻画家相去甚远, 体现了他对待艺术的一致性, 一直到最后, 蒙蒂的绘画风格还在不断地变革。从最初的分色主义, 到较为严肃的 20 世纪流派, 再到更加自由的后印象主义, 最终奠定了他成为 20 世纪意大利艺术运动的领军人物。在艺术道路上, 他主要是利用对古代艺术与现代艺术的研究, 通过人物、风景和花卉的绘画创作, 演变出一种新的绘画语言。

威尼斯双年展上价值最高的艺术家

只本书的篇幅来描写蒙蒂是相当困难的。

当我们发现写到的这位画家曾经参加过 14 届威尼斯双年展，你会想当然地觉得这位画家的生平和画作应该是人尽皆知了。不仅如此，当你越了解这个人，你就会越发觉得一些事只会发生在伟大的人身上，那是艺术评论家们从来不会忘记提及的那些事件。对于蒙蒂来说，事情却不是这样的。

他的名字很少被提及，当他在 1959 年去世之后，我们找回了这个充满秘密的宝藏，一个要用眼睛而不是话语去发现的宝藏，他是意大利 20 世纪最伟大的艺术家之一。

我的这番言论曾经引来了某些有名的评论家的嘲笑。而当他们面对着蒙蒂的作品时，他们的笑便不再带着嘲讽，而是对于这位艺术家的赞赏和肯定。

这位在最富盛名的展览中从不缺席，又屡获殊荣的画家为什么在一个时期会被淡忘呢？

为什么评论家们正确地赞扬了希罗尼（Sironi）、托齐（Tozzi）、福尼（Funi）、马鲁西格（Marussig）和卡拉（Carrà），却独独忘了这位温和而沉默、又热爱艺术的布莱西亚艺术家呢？

事实上，这是一个和现代评论学有关的问题，以至于罗萨娜·博萨亚（Rossana Bossaglia）在她的研究 20 世纪意大利的“福音”卷（evangelico）中都完全忽略了蒙蒂，甚至不觉得他值得一个黑白照片的位置。那些“20 世纪”运动的主要支持者们还没有形成评论家的眼光，就已经开始忽略蒙蒂了，这无疑是一种失败。这使蒙蒂囿于自己的才华牢笼中，被妒忌，却从不被重视。

但幸运的是，当代艺术史学家们一直认可并欣赏蒙蒂的艺术，认为他的作品有一种特殊的演变过程，但是又持续、真诚，有时令人惊讶。收藏家们

也很欣赏蒙蒂，就像那篇记录 1920 年至 1950 年双年展的有趣文章——《双年展的看客们》里写的一样，引用克劳迪娅·詹·法拉利（Claudia Gian Ferrari）的一段话：“第二十二届双年展于 1940 年 5 月 18 号开幕，在战争的氛围中，有 935 位艺术家的 3204 幅画参加了展出，其中有 445 位意大利艺术家的 1808 幅画作和 490 位外国艺术家的 1396 幅画作。最后只卖出了 438 件作品，总计 1070295 里拉，相当于现在的 997240000 元欧。与之前相比，参观人数下降了 50%，只有 873 人入场。至于意大利馆的绘画、雕塑和版画作品，只有 24% 被私人收藏家购买。罗马的圣阿斯塔尔多（最近将它的收藏都捐赠给了乌迪内博物馆）买了 2 幅菲力切·卡内拉的画和 2 幅乌塞利尼的画，一共 18000 里拉，相当于 16776000 欧元。克莱玛的保罗·斯特拉梅齐购买了卡内拉、卡拉、恰尔多和蒙蒂的画作。值得注意的是，蒙蒂作品的价格是卡拉作品的 2 倍。”

另一方面，在蒙蒂去世后不久，作为 20 世纪意大利艺术运动的代表人物，他的作品被认为是那个时代的安全投资，甚至超越了德·佩西斯（De Pisis）和莫兰蒂（Morandi）。

蒙蒂在创作

结识莫迪里阿尼

早前，蒙蒂的作品鲜为人知，也是因为他最初参加的展览很少人知道。此前在巴黎的经历也几乎是空白的，除了在瓦尔萨比亚的爱德华多·塞尼家中学习分色主义。在战后的作品里，蒙蒂的所有经历都通过一种特殊的色彩敏感性联系在一起，那些象征主义，有极其天真的形式和几乎平坦的色调。1919年，他回到了一种精致、独特的调性中，是为了达到一种“无色”的境界。

这种特征随着线条和色彩的爆发而瓦解，在他的初期作品中，他的自发性似乎有些被压抑，直到20世纪20年代后期才全部爆发出来。所以，当“20世纪”运动快要衰竭之际，蒙蒂决定做自己，再也不会因为这个或那个艺术家或运动而改变。

在巴黎时期，蒙蒂表现出对法国绘画的深沉的爱，同时，在巴黎他与伟大的艺术家阿梅代奥·莫迪里阿尼（Amedeo Modigliani）结识。在这里，我们不得不重提一下这位伟大的艺术家。

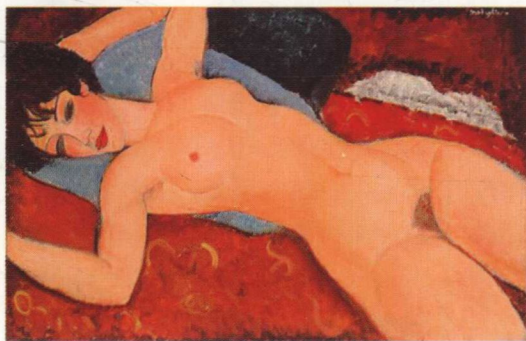
莫迪里阿尼生于意大利利沃尔纳，1906年来到巴黎，与毕加索等人同在法国蒙马尔特高地下的民区居住，是毕加索永远的劲敌与挚友。在这个时期，凯撒·蒙蒂也在法国学习艺术，两人结识。

毕加索高度赞赏莫迪里阿尼的作品“无人可及”，但莫迪里阿尼命运多舛，酒精、毒品和女人，

一样都不能少，终于在1920年1月24日不堪于贫困和疾病的折磨去世了，终年36岁。一直与他生活在一起的，他最忠实的模特儿和妻子让娜·埃比泰尔纳，在第二天也跳楼自杀了。在2015年11月9日佳士得“艺术家的缪斯”小型晚拍专场上，莫迪里阿尼于1917年创作的《斜躺的裸女》，被中国人刘益谦以10亿元人民币收藏。面对这位大师的悲惨离世，他在法国结识的意大利老乡凯撒·蒙蒂深感悲痛的同时也引以为鉴。我们不难看出，蒙蒂的作品与莫迪里阿尼有很多在色彩和构图上的相似之处，凯撒·蒙蒂的绘画风格无限接近莫迪里阿尼，但凯撒·蒙蒂又避免了像莫迪里阿尼那样固执自封、生活醉生梦死，而是主动参加各项展览。

蒙蒂是一个简单、有教养又聪明的人，他从不逾矩，就像阿尔弗所·噶多（Alfonso Gatto）的一段精彩描述：“蒙蒂骑着自行车转过头来，吹着口哨，因为知道我在阳台前拼读，他清澈的眼睛突然间冲我笑，似乎在确认所有的秘密还未被发现，并且为了发现在黑暗日子里的节日气氛。他确信自己的信仰，一个安静的人类的信仰。与绘画长期的独处和沉默带给他耐心和对于权威的讽刺。带着直率，几乎不带着一丝仁慈，蒙蒂表现出的是有文化的人类的最文明的程度。蒙蒂是一个特别的艺术家，他知道的比他表现出来的要多，这个充满了讽刺意味，细心又心不在焉的男人，他隐藏了他的忠贞，像是一个聪明、细心又具有煽动性的演员，但他却不想把重点放在他的技巧和智力上，而是追寻简朴天真，追随他所见。”

蒙蒂的20世纪是作为主角度过的，他忠于自己，就像这本书里记录的那样。他的艺术之路是不断进化的，锲而不舍地通过色彩创新来追求真理，这得益于他的尖锐又敏感至极的性格对新趋势的调节和理解。

《斜躺的裸女》莫迪里阿尼

众多展览获得高度好评

自 1912 年起，蒙蒂就已移居米兰，但他与原籍布莱西亚市仍保持着紧密的联系。在当时，米兰艺术之家（Famiglia Artistica di Milano）具有无可争议的地位，每个会员都自然地被授予城市居民的身份。当蒙蒂加入这个光荣的协会时，却恰逢第一次世界大战爆发，这也导致了这位年轻的布莱西亚小伙子参与的各类展览虽然不乏媒体的评论，但却并没有得到真正的重视。

1913 年，布莱西亚市《哨兵》（*La Sentinella*）政治报对凯撒·蒙蒂进行的第一次评论，改变了这位年轻画家的命运。这个评论也对其在位于布莱西亚市安东尼奥·塔亚菲洛（Antonio Tagliaferro）路莫来托（Moretto）学院展出的作品做出了高度评价，这也直接给了蒙蒂获得博罗宗尼（il Legato Brozzoni）奖学金的机会。这个奖项成立于 1863 年，资金来源于贵族收藏家卡米洛·博罗宗尼（Camillo Brozzoni）的遗赠，后来便交由布莱西亚市和市立设计学院联合管理，并使这个奖项不断革新。

1915 年在彭曼特（Permanente）博物馆举办的年度展览，以及 1916 年在彭曼特博物馆举办的意义重大的“战争印象展览”和“新旧米兰展览”，蒙蒂都参与其中。他虽然年轻，血液里却早已融入了米兰艺术家的气息。

蒙蒂在 1916 年到 1918 年间参与了许多重要的展览，他也已小有名气，玛格丽特·萨法第（Margherita Sarfatti）的短评就是最好的证明。玛格丽特·萨法第被誉为“20 世纪”的未来艺术思想指导家，他曾在 1920 年 3 月点评艺术之家的内部展览时写道：蒙蒂已经被很多参加展览的人所熟知并赞扬。

蒙蒂在 1920 年的春天参加了第十二届威尼斯双年展，这个展览同时也是米兰前卫艺术馆献给他的个人展览。评论家阿尔弗莱德·梅拉尼

（Alfredo Melani）在目录中将 45 幅作品以人物、花、风景这三个主题进行区分，分别放置于三个展览厅中。他强调了自然梦境的提示，这个梦境是指对心灵的感知，它不会在抒情作品中升华，因为即使想要渲染颜色，颜色也会被一层薄雾笼罩。阿尔弗莱德·梅拉尼特别钟爱以花为主题的绘画作品，并说这在往后几年里必会受到追捧，但他没有想到蒙蒂会在风景画和人物画上也渐入佳境。

如果说玛格丽特·萨法第在《意大利人民报》上只是简短地摘录了一段梅拉尼的前言，那么敏感而愿意追随新艺术的评论家拉斐尔洛·吉奥利（Raffaello Giolli）则是在他的《夜晚》一书中更加坚定地赞赏了蒙蒂：“一位不参与争论的年轻人，他拥有好品味，以及对未来绘画艺术发展的影响力。”1920 年，对于所有艺术家，和旨在揭露和质疑形式主义的人们来说都意义重大，因为在这一年，构建了原始—合成主义和传统信仰之间的屏障。由于战前先锋派的瓦解，以及之后对于回到未来主义的呼吁，形式主义已经显得过时了。其实蒙蒂的画也在后点彩派画家的装饰主义和新原始主义之间徘徊，这从艺术廊（Galleria Arte）这个展览的评论中可见一斑，这个评论刊登于《图片时代》（*Il Secolo Illustrato*）杂志上：

“当人们在谈论色彩的怀旧色调时，常常会劝诫艺术家们放弃某种唯我独尊的综合主义，而是选择加强技巧和色彩。”

1922 年 3 月，在彭曼特（Permanente）博物馆的“国家艺术展”上，蒙蒂的作品《室外人物工作室》参与了展出。这个精益的画作被玛格丽特·萨法第评为：有一种悲伤，甚至是痛苦的悲伤。

比起其他人，卡拉（Carrà）更能接受作品的价值因为图像而削减，他在 1922 年 12 月的“布

蒙蒂 工作室 20 世纪 40 年代

1940 蒙蒂在工作室的画架前

雷拉竞赛展”（Mostra dei concorsi di Brera）的回顾上为蒙蒂站台，他说蒙蒂的作品有“优美的色调”和“留下无数疑惑的积极意图”，他认为蒙蒂的作品是这次展览中完成度最高的作品。

不管怎么说，就是那些浪漫和隐约的忧郁构成了 19 世纪末伦巴第的自然主义，这是一种价值的体现，而不是一种软弱。这也是蒙蒂的绘画中一贯而不可或缺的一面，虽说这也是他的局限性所在。艺术评论家乔治·尼克黛米（Giorgio Nicodemi）可能是最适合解读蒙蒂的感伤绘画脉络的学者了。他在《商场》杂志中对 1923 年的“都灵四重年展”做了评论，蒙蒂在这个展览里展出了他的作品《葡萄酒》（*Vendemmia*），乔治评论说这是一幅充满了令人感动的温柔的神奇激情和为了向满足咒语所能带来的事实靠近的浪漫主义的作品。

在 1924 年的布莱西亚市，正是这个组委会代表了尼克黛米（Nicodemi）选出了《小港口》（*Piccolo porto*）这件作品，授予它马纽卡瓦罗（Magnocavallo）奖，这件作品在当时引起了轰动和热议。乌格里尼（Ugolini）在《布莱西亚省》（*La Provincia di Brescia*）报上评论：“这幅清新精致简单的风景画出自一个永远都不会停下的、永远精神饱满的艺术家之手。”

皮埃罗·多利阿诺（Piero Torriano）在第三届罗马双年展上也赞美了《小港口》、《少女

和红百合》和《木匠们》的色调的精致和细腻；这位批评家在《意大利插画》（*L' Illustrazione Italiana*）杂志中提到乌戈·贝尔纳斯科尼（Ugo Bernasconi）和蒙蒂的画作有一些相似的气质，“他们都很安静，保存完好，远离喧嚣；这是一种对大自然的热爱，一种画家的纤细敏感。”这种评价方式是尖锐的，也直达这两位 19 世纪的画家的内心，这是由贝尔纳斯科尼提出的一种倾向。这种倾向既是指维托来·格鲁比塞（Vittore Grubicy）的粉末派，也是指丹尼尔·兰佐尼（Daniele Ranzoni）的凌乱派，而蒙蒂把它用来形容喜欢画拥有颤抖山脊的风景画的乡村画家弗朗切斯科·菲利普尼（Francesco Filippini）。19 世纪晚期的这些艺术家对官方绘画展览的坚持，和对 20 世纪二三十年代米兰大型收藏拍卖的犹豫，都在蒙蒂的画作中有所体现：那些小巧精致的自然景观，震动的气氛，谨慎神秘的色彩和构成天空和伦巴第大地的氤氲雾气。从这种类型出发，就不难理解法国印象主义画派，这是法国人对于年轻和稍纵即逝的一瞬的挽留。

卡拉还在 1925 年的《布雷拉国家》（*Nazionale di Brera*）中专门刊登了《米兰人》（*L' Ambrosiano*）这篇文章，称蒙蒂作品的调性是不可或缺的，并用他的两幅最佳的作品作为例子。一位艺术家评论道：“灰色和粉色是蒙蒂用来使作品既显得严肃又不缺乏内心共鸣的关键。”

1926 年是一个重要的年份，它奠定了 20 世纪意大利艺术的基础，而蒙蒂也与之息息相关。他向在米兰彭曼特博物馆举行的“20 世纪意大利首届展览”提供了 3 件作品。在目录上公开了他再次创作《小村庄》（*Piccolo Borgo*）时所用的木板，这张照片刊登于 2 月 12 日的《米兰人》头版，紧挨着威尔第（Wildt）、莫兰蒂（Morandi）、索菲奇（Soffici）、窦斯（Tosi）等人的作品。

卡拉（Carrà）在《米兰人》上谨慎地肯定了《小村庄》（*Piccolo Borgo*），说“我们都对它产生了兴趣”，多利阿诺（Torriano）在《意大利插画》（*L' Illustrazione Italiana*）杂志上认为其“一如往常的非常精致”。

在乡村绘画这个方面，蒙蒂似乎也确认了其与层面结构的自由连结，这是一种把大气留给震动的发光值的层面；就像维卡（Vicari）在 1926 年 12 月在“布莱西亚的钟”（*Campana di Brescia*）商店里举行的个展“布莱西亚人民”（*Il Popolo di Brescia*）中注意到的那样，大众都追求大胆，这对于各种流派来说，都意味着艺术日臻成熟。

当蒙蒂成年时，除了在布莱西亚，他也已经出现在米兰的巡回展上，这标志着他在伦巴第最著名的画廊里已占有一席之地。1927 年 1 月，他

与佛尔多纳多·罗斯蒂（Fortunato Rosti）一起在蒙特拿破仑（Montenapoleone）街的精致华丽的波尔西亚商铺（*Bottega di Poesia*）举行了个展，一共展出了 50 件画作，有人物、乡村、静物和花等主题，这些都列在目录中，好友卡拉还为他写了序言。卡拉注意到蒙蒂对于塞尚主义和后印象主义的贡献，这些对于新一代艺术家来说是必要的参考，这也说明蒙蒂并非是狡猾地模仿，而是在认真探索内容的构成和色彩。卡拉写到：

“那些律动的精致里无意识的沉静勇敢的丰富了他的悲伤色彩，这就叫诗歌与情感。”这是一篇为了更好地理解年轻一代艺术家所写的文章。卡拉把它当作是自然主义的代表作做了语境化处理，因而被赋予了一种诗歌的精致感，但又总是保持着艺术性的独立和来源于细节观察的距离感。早年间那些评论家们对于他画作的忧郁和单调的怀疑，到如今的几乎一致地分享一个观点——对于更加充满正确活力的构想，就像维琴察·康斯坦迪尼（Vincenzo Costantini）所指出的那样，蒙蒂吸收了一种向着泛欧洲传统文化发展的改变，这个趋势在法国可以看见。

蒙蒂也参加了纯粹主义在苏黎世、汉堡和海牙举办的海外展览，并在 1927 年底以《可雷诺

1930 年和画家克罗纽斯在巴黎

普里尼奥的房子们》(Case a Corenno Plinio)这件风景作品获得了里奇奖(il Premio Ricci)。

在评价蒙蒂那些充满诗意的风景画时,就要提到一位评论家在《晚邮报》(Il Corriere della Sera)上对于其在1928年2月的蒙特拿破仑画廊上展出的作品的评语。这位评论家说道:“那些站在19世纪的自然主义和现代合成主义的边缘画就的伦巴第自然景观、湖泊和布莱西亚的景色,是一个有效的概念。当合成这个词在一些特定情境下被接受,这指的是一种特殊的,从编年史的细节之中观察到的事实的净化。”这就是20世纪最后阶段的意大利精神,是近年来意大利人正在不断努力的,尤其是在风景画方面。这其实是一种对于艺术的复原,甚至那些忠于古典主义的最严苛的艺术家也在这么做。

希罗尼在《意大利人民》(Il Popolo d'Italia)报上评论他的同僚蒙蒂的个展,提出要回到印象派的自由形式和对于放弃结构主义准则的倾向,一种对于更深层次的自然灵魂的追寻,也可以被称为是“意大利式冥想”,并在具有尖锐而渗透力的城市风景的魔法中得以发展。

蒙蒂在1929年米兰彭玛特博物馆的意大利20世纪第二次展览中,展示了两幅作品,被维琴佐·布奇(Vincenzo Bucci)评价为有巧妙的绘画稳定性和真诚感,从作品题目中就可以看出,《裸玫瑰和夹竹桃之家》(Nudo rosa e La casa degli oleandri),他精准地宣告他们想要表达的形式、光线和颜色的喜悦。

总体来说,意大利20世纪的第二次艺术评价导致了形式的开放,灵魂在更大程度上的自由和松绑,并减轻了构思和调色上的沉重感,这种沉重感是1922到1926年间意大利的绘画特点。

在1932年与弗里西亚(Frisia)和维拉尼·马尔奇(Vellani Marchi)的个展中,蒙蒂收获了更大的关注,这次个展收于恩瑞克·索玛瑞(Enrico Somarè)的目录中。索玛瑞说蒙蒂给了他两个令人愉悦的惊喜:一个是给予了蒙蒂一个关于自然主义绘画语言的原创专利,说他最近的风景画是值得称赞的,在这些画中,描画大地的诗意,

视野的调性和结构的可塑性,并不是苍白地在帆布上回响,而是在有效、复杂和特别中重建;第二个惊喜来源于食物的颜色和大地的调性,它们揭示了一种存在于感性的艺术家和一个村庄之间的重要关系,这个村庄是在真实的,并通过绘图表现出来,用索玛瑞的话说,这就是一种真正的、简单的、抒情的绘画,与人物画和静物画异曲同工。

布奇(Bucci)在《晚邮报》(Il Corriere della Sera)上强调了布莱西亚绘画的演进方向,这在米兰已经很有名了,就像从刚开始的“必须的浑浊”发展而来,经过了马蒂斯时期和乌特里罗(Utrillo)的市郊风格画时期,向着一种优雅的、精致的和生动的自我表达发展,一种充满现代感的风格。这位评论家以激励的口吻说道:“蒙蒂不是这些让你晕头转向的焦躁不安和善变的画家中的一员,他在创新中改进他的作品,从不停歇。”

拉卡在《米兰人》的专栏里声明他看到蒙蒂的作品已有15年之久了,并表扬了这位同伴在诗意语言上的连贯性,也变得越来越激烈和自由。

厄奈斯特·南森·罗杰斯(Ernesto Nathan Rogers)也认为蒙蒂的绘画正在走向成熟,他指出布莱西亚艺术家的印象主义和后印象主义的绘画

蒙蒂与玫瑰