

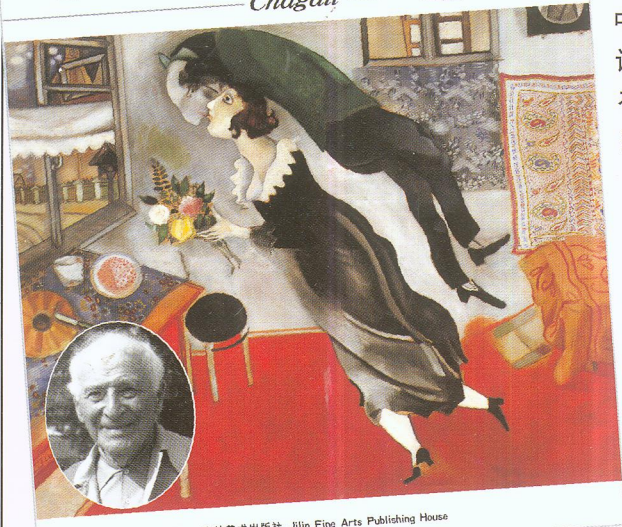
劳特累克

Gallery

Lautrec

Gallery Chagall

DEAGOSTINI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

《生日》 81 × 100cm
1915年

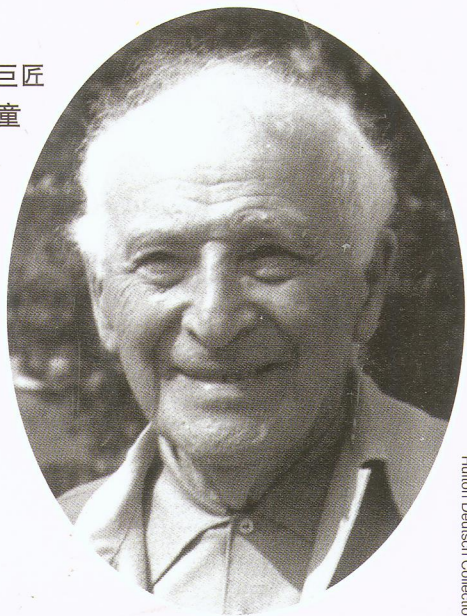
1915年，夏加尔与蓓拉结婚后，他经常以蓓拉为主角，描绘幸福恋人的景象，这幅画所表现的想象力远远超过实际画出的情景。

《我与我的村子》

191 × 150cm 1911年

夏加尔到巴黎第二年的作品。巴黎这个20世纪的艺术之都，对夏加尔造成不小的影响，他大胆地将各式幻想的图像和色彩，加入俄国农村的田园绘画里。从二十二岁之后到去世为止，他的作品中都表现出奇幻式的想象力。

将20世纪点缀上缤纷色彩的艺术巨匠中，只有夏加尔能将充满花与动物的童话世界，融入一个恋人们幽游的空中、在屋顶上拉小提琴的奇幻世界。在现实与虚幻之间，夏加尔经常将他与爱妻蓓拉的生活经验和幻想带入画里。出生于俄国的犹太裔画家夏加尔，在历经无法逃离的恐怖迫害后，作品中往往流露出期盼世界和平的心愿。

Hulton Deutsch Collection

9 劳特累克

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

奢华的贵族

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

用画笔表现人

名作特写

MASTERPIECE

■红磨坊舞会

作品选解

GREAT WORKS

■费尔南德马戏团 20

■在大使酒店的阿里斯蒂德·布留安 22

■红磨坊一角 24

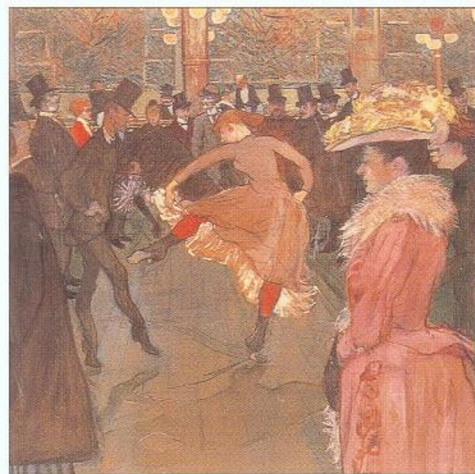
■磨坊街的沙龙 26

■在包厢里 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

图鲁兹·劳特累克美术馆

Philadelphia Museum of Art/Bridgeman Art Library; Fulton-Deutch Collection / Corbis / AKG London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hoqarth 霍加斯
15 Seutat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Bottivelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 El Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	
35 Courbet 库尔贝	84 Watteau 华托
36 Kandirsky 康定斯基	85 Utrillo 尤特里罗
37 De Chirico 席里柯	86 Tintoretto 丁托列托
38 Goya 戈雅	87 Steen 斯坦恩
39 Redon 鲁东	88 Reni 雷尼
40 Titian 提香	89 Spencer 斯宾塞
41 Dfy 杜菲	90 Kokoschka 柯克西卡
42 Rossetti 罗塞蒂	91 Chardin 夏尔丹
43 Ingres 安格尔	92 Sisley 西斯莱
44 Giotto 乔托	93 Reynolds 雷诺兹
45 Gris 葛利斯	94 Sickert 西克尔特
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	95 Caracci 卡拉乔
47 Munch 蒙克	96 Boucher 布歇
48 Canaletto 卡纳莱托	97 Bell 贝尔
49 Blake 布莱克	98 Van der Weyden 韦登
50 Fra Angelico 安吉利科	99 Derain 德兰
	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-574号

西洋美术家画廊 9 劳特累克 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策 划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

日文翻译/周异夫

校 勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

审 读/孙开礼

责任校对/于丽梅 朱 敏

监 印/赵岫山 邱朝阳

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制 版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

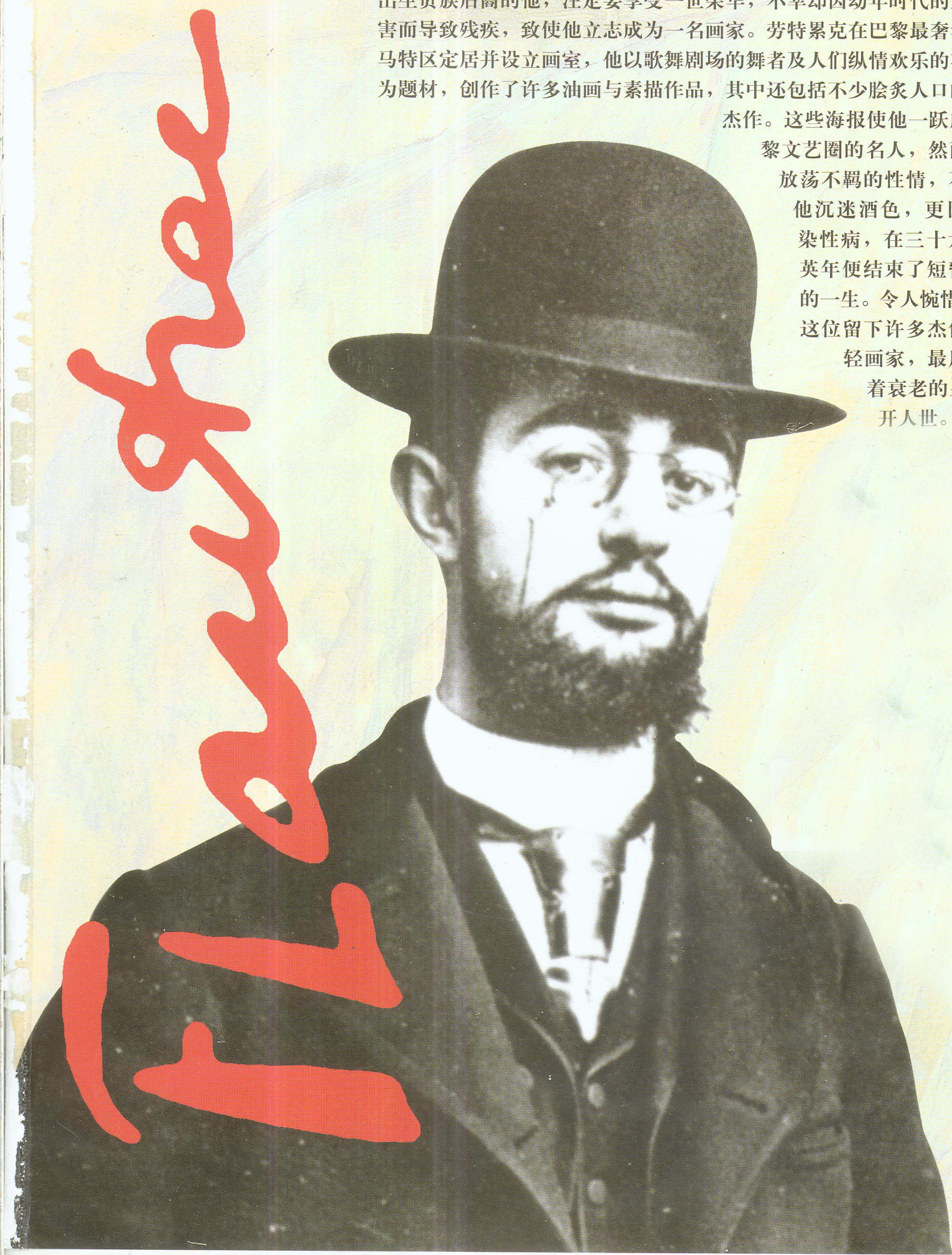
版 次/2001年3月第1版第1次印刷

开 本/635×940 1/8 印张/4

印 数/1-10000册

书 号/ISBN 7-5386-1147-9/J·854 定 价/15.00元

在19世纪后半叶的欧洲，图鲁兹·劳特累克的璀璨才华无人能及。出生贵族后裔的他，注定要享受一世荣华，不幸却因幼年时代的意外伤害而导致残疾，致使他立志成为一名画家。劳特累克在巴黎最奢华的蒙马特区定居并设立画室，他以歌舞剧场的舞者及人们纵情欢乐的夜生活为题材，创作了许多油画与素描作品，其中还包括不少脍炙人口的海报杰作。这些海报使他一跃成为巴黎文艺圈的名人，然而他那放荡不羁的性情，不仅让他沉迷酒色，更因此感染性病，在三十六岁的英年便结束了短暂匆促的一生。令人惋惜的是，这位留下许多杰作的年轻画家，最后竟带着衰老的身体离开人世。

奢华的贵族

ARISTOCRATIC BOHEMIAN

图鲁兹·劳特累克出生于法国贵族世家，却居住在巴黎市风不佳的蒙马特区，并在此地描绘巴黎夜生活的华丽与奢靡。这些以夜总会和妓女为题材的作品，不仅为他赢得了大师名声，也从此让蒙马特区得以扬名。

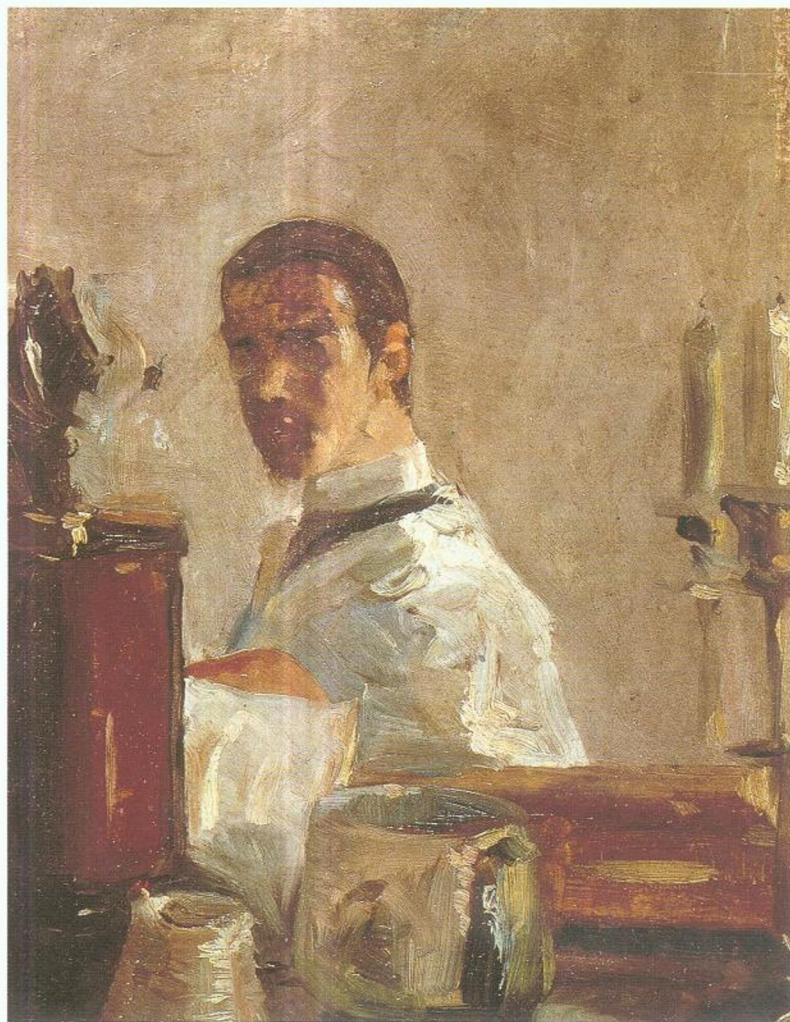
出生贵族名门的亨利·德·图鲁兹·劳特累克 (Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec), 1864年11月24日生于法国西南部亚尔比镇。劳特累克家族的贵族背景可以追溯到查理曼大帝时代，历代祖先都是优秀的军人，并且拥有艺术家的细胞，亲戚当中更不乏优秀的画家。劳特累克的祖母曾自豪地说：“我们家族的男孩都很喜欢猎鹰，除了享受猎鹰的乐趣、品鹰肉之外，还懂得制作老鹰的标本呢。”

劳特累克是阿尔丰瑟·德·图鲁兹·劳特累克伯爵与其表妹阿戴勒所生的长子，父母亲的个性差异极大，几乎处于分居状态。阿尔丰瑟伯爵从不在乎世人的眼光及舆论，终日追逐男欢女爱，尽管劳特累克也遗传到他放纵的个性，但仍不及父亲那般荒唐。父亲阿尔丰瑟伯爵酷爱猎鹰和豪华宴饮，毫不关心家庭生活，母亲因此将全部的生活重心及情感都投注在劳特累克身上，劳特累克也在母亲的溺爱中结束放荡的一生。

富豪的家世与不幸的童年时光

虽说父母亲在各地都拥有别墅，劳特累克的童年多半都待在亚尔比近郊的奥特鲁·杜·波斯克城。他原本有一个弟弟，可是很早就夭折了，他因此成为家中唯一的儿子。幸好在庞大的家族与众多亲戚环绕下，劳特累克始终能享有热闹的气氛，并不感到特别孤独，再加上他从小就喜欢马和狗，他在童年时期就经常为自己的爱马及家人画素描。

遗憾的是，理应幸福快乐的童年时期，却在疾病中落幕。由于当时贵族间常有

Musée Toulouse-Lautrec, Albi/Archivio IGDA, Milan

◀ 此为劳特累克两幅自画像中的其中一幅 (1882 ~ 1883年)，画家以戏剧化的素描手法呈现自己。

DISTINGUISHED TEACHERS

出色的老师

Francis G. Mayer/Corbis

▲ 《喝着泉水的罗马少女》是邦纳极负盛名的肖像画，并以此获得相当高的评价。

劳特累克在巴黎曾追随两位有名的画家雷翁·邦纳（1833～1922年）及费尔南·柯蒙（1845～1924年）习画，虽然对现代人而言，这两位画家并不有名，但两人在当时却左右着巴黎整个艺术界。邦纳早期以宗教画著名，但是因肖像画的报酬比较优厚，自1870年开始即转而从事画风细腻、晦暗的肖像画，此类画作保存得相当完整，后来都转赠给故乡友人派雍努，并于1924年设立邦纳美术馆。柯蒙的作品则以肖像画及巴黎的大型公共装饰画著名，具有浓厚的石器时代风格。就是在这两位风格各异的名师调教下，劳特累克获得了自己的成就。他曾说，柯蒙是一位极富想象力的浪漫主义者，邦纳则是一位严格的老师，两人的教导令他永远心存感激。

Bibliothèque Nationale, Paris

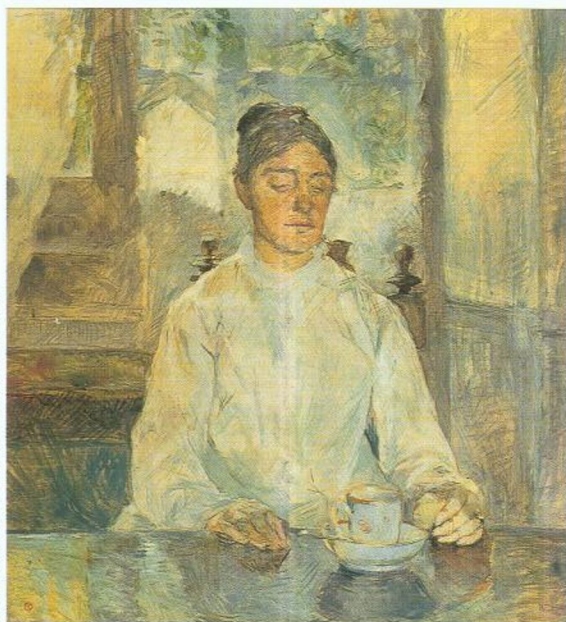
近亲联姻的习惯，劳特累克家族也不例外，历代都有这样的情形，结果使得孩子们具有许多先天上的缺陷。劳特累克母亲的叔叔与父亲的姨妈结婚，生下的十四名子女中就有三人是先

天的智障儿。劳特累克虽不是智障儿，却也有着医学无法解释的怪病，十岁时便因脊椎骨的莫名疼痛所苦，曾入院长达一年的时间，因此无法接受学校的正规教育，其间多半由母亲及家庭教师在家为他授课，而他虽然称不上是喜欢读书，但却非常聪明。

▲ 劳特累克的父亲阿尔丰瑟伯爵身穿苏格兰传统服装，仍然不减威武英姿。

1878年，劳特累克不慎从椅子上摔落，造成左腿骨折，隔年又因其他事故造成右腿骨折，导致两腿从此停止发育，不得不靠着拐杖行走。当时以为是两次骨折造成他双脚发育不全，后来却判定原因是近亲联姻所造成的先天性缺陷，然而劳特累克家族宁可相信那是两次意外所致，先天性遗传缺陷这个病因对他们来说实在难以承受。成年后的劳特累克只有一米半高，是公认的“矮小身

▼ 夏德·杜·波斯克城为劳特累克的童年故居，地处法国西南部亚尔比镇近郊。

Musée Toulouse-Lautrec, Albi/Archivio IGDA, Milan

◀ 这是一生都为劳特累克付出心血的母亲阿戴勒肖像（1881～1883年），此时母亲初次带着劳特累克来到巴黎。

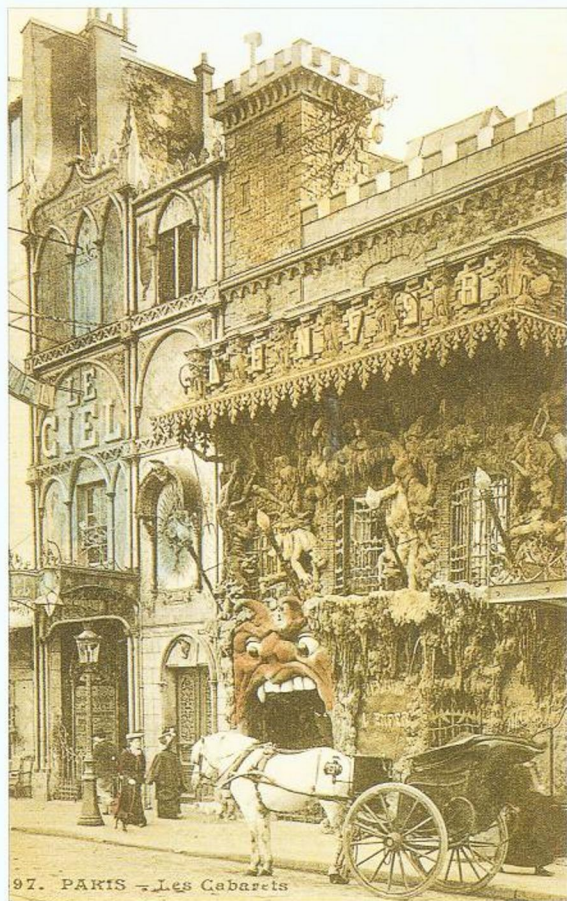
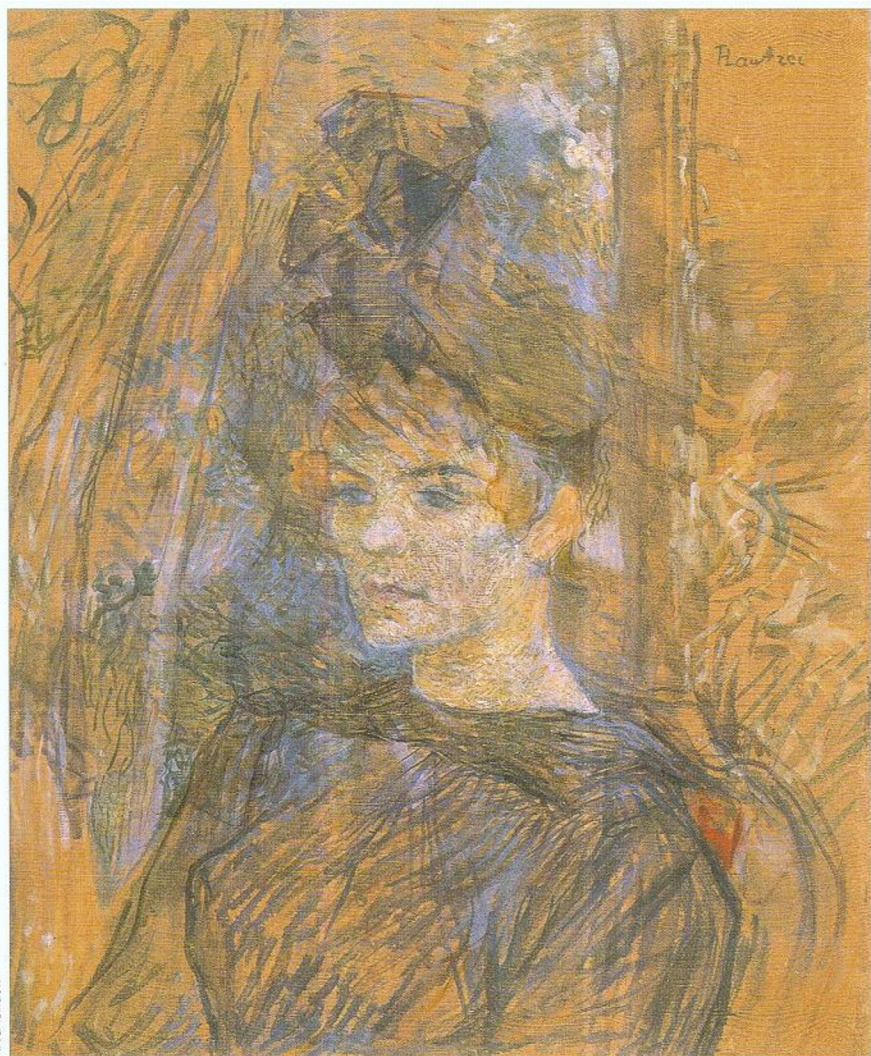
Roger-Viollet

► 距今一百年前，以蒙马特“天堂与地狱夜总会”为题的风景明信片。蒙马特不仅是劳特累克的灵感泉源，也给予许多艺术家无穷的想象。

▼ 以粉彩描绘的苏珊娜·瓦拉顿肖像。瓦拉顿曾是雷诺阿的情人，更是劳特累克多年的红粉知己。瓦拉顿在担任画家模特儿之前，曾在马戏团担任杂耍表演工作，后来也成为一名画家。

材”，但以平均身高比现代要矮上十到十五厘米的年代来看，其实并不客观。以当时服役的身高来说，劳特累克的身高已达及格标准，只是因为两次意外造成双脚停止发育，为维持身体的平衡而须靠拐杖行走，因此给人矮小的印象。尽管劳特累克在身高上稍有缺陷，他本人却不以为然，从他率直豪放的画风便可略窥一二。

当双亲得知儿子无法步上贵族之途后，便鼓励他走向绘画之路。热心的叔父夏尔同时也是业余画家，他特别将画家暨雕塑家友人卢内·布蓝斯德介绍给劳特累克，并且为他开启绘画之窗；1882年，母亲带劳特累克前往巴黎，接受正规的美术教育。双亲将劳特累克送到当时巴黎艺术圈的知名画家邦纳画室学画，过了一段时间之后，老师寄给夏尔叔父一封信，信中提到：“劳特累克的油画还可以，可是素描太差了。”

Mary Evans Picture Library

蒙马特的宠儿

1882年末，邦纳受邀到国立美术学校任教，便结束了画室的教学工作，劳特累克因而转到另一位知名画家柯蒙的画室习画。爱弥儿·贝纳、高更和凡·高也都曾是柯蒙的学生；同时兼具画家及作家身分的贝纳，反倒是文字作品更为人所知晓；凡·高和高更则都以同时期的画家为题材留下不少重要名作。1886年，来自荷兰的凡·高初到巴黎，也在柯蒙的画室习画，但当时他与劳特累克并不熟悉，隔年后便移居亚耳。

凡·高离开柯蒙画室后，劳特累克随后也离开，于1884年1月在蒙马特成立自己的画室。由于蒙马特地区的房租便宜，许多年轻画家都选择居住这儿。但基于蒙马特素来以夜总会及自由放纵的奢华生活闻名，劳特累克的双亲因此而相当不快，母亲担心儿子的生活因此沉沦，父亲则怕有损劳特累克家族之名，希望儿子以笔名创作。因此劳特累克曾有一段时期以“特累克劳”（Treclan，劳特累克拼音的倒写）之名发表作品，但最后还是改回本名。

◀ 《在广场跳波丽露舞的玛塞尔·德》(1896年)这幅画充分显露蒙马特的狂欢气氛。

▼ 劳特累克摄于1892年的照片：充满个性的神情正是他的注册商标。

劳特累克特异的作风和性格，使他成为蒙马特的名人，并终其一生定居于此。劳特累克的魅力来自于他的幽默与亲和力，虽然外型不称心，却得到许多女性的青睐，当时的美女苏珊娜·瓦拉顿就是他的情人。

劳特累克在与人交往时，完全不受自己贵族后裔身份的影响，他与许多劳动阶层的人交朋友，也赢得许多作家及知识分子的信赖和友谊。就某个层面来说，劳特累克的身世有如那些被上流社会摒弃的妓女们感同身受的处境。曾有劳特累克的友人提到：“劳特累克有着令人着迷的魅力，他不会随便触怒别人，也不会对人不怀好意。”但这样的称赞仅止于他清醒时的表现，因为劳特累克经常终日沉迷酒色，荒唐无度，不止一次因酒后闹事而遭到逮捕。

早期的放荡生活暗藏死因

劳特累克的生活费一直都是由双亲支付，所以画作能否卖钱对他来说并不是压力，不过除了绘画之外，他还有其他的收入来源。他从二十一岁即开始为报纸及杂志画素描插图，同

Artist's Life

- 1864 11月24日生于法国西南部亚尔比镇，为阿尔丰瑟·德·图鲁兹·劳特累克伯爵及阿戴勒伯爵夫人的长子。
- 1878 第一次发生意外事故。前后二次的意外，导致劳特累克下半身发育不全，后世咸认为这是出于近亲联姻之故。
- 1882 由母亲陪伴前往巴黎，在画家雷翁·邦纳画室习画。同年，并又转至费尔南·柯蒙画室。
- 1884 在租金低廉的蒙马特成立画室，从此陶醉在模特儿、妓女及多彩多姿的欢悦生活里。
- 1885 成为大使酒店的常客。
- 1889 红磨坊舞厅开幕，就此成为常客。
- 1890 以《红磨坊舞会》参加展览。
- 1891 创作红磨坊的海报，在巴黎获得好评。
- 1892 展开第一次的英国伦敦之旅，并在同年又数度造访该地。此次旅行是友人为使劳特累克远离巴黎而特别安排的。
- 1894 制作《磨坊街的沙龙》。
- 1899 酒精中毒且并发梅毒，被母亲送至巴黎郊外的私人医院，休养了三个月。
- 1900 赴波尔多疗养，隔年春天返回巴黎，身体从此衰弱不堪。
- 1901 7月再度返回巴黎，居于临海的土萨镇，8月病情更趋恶化，搬至波尔多的玛尔罗梅城。于9月9日病逝，享年三十六岁。

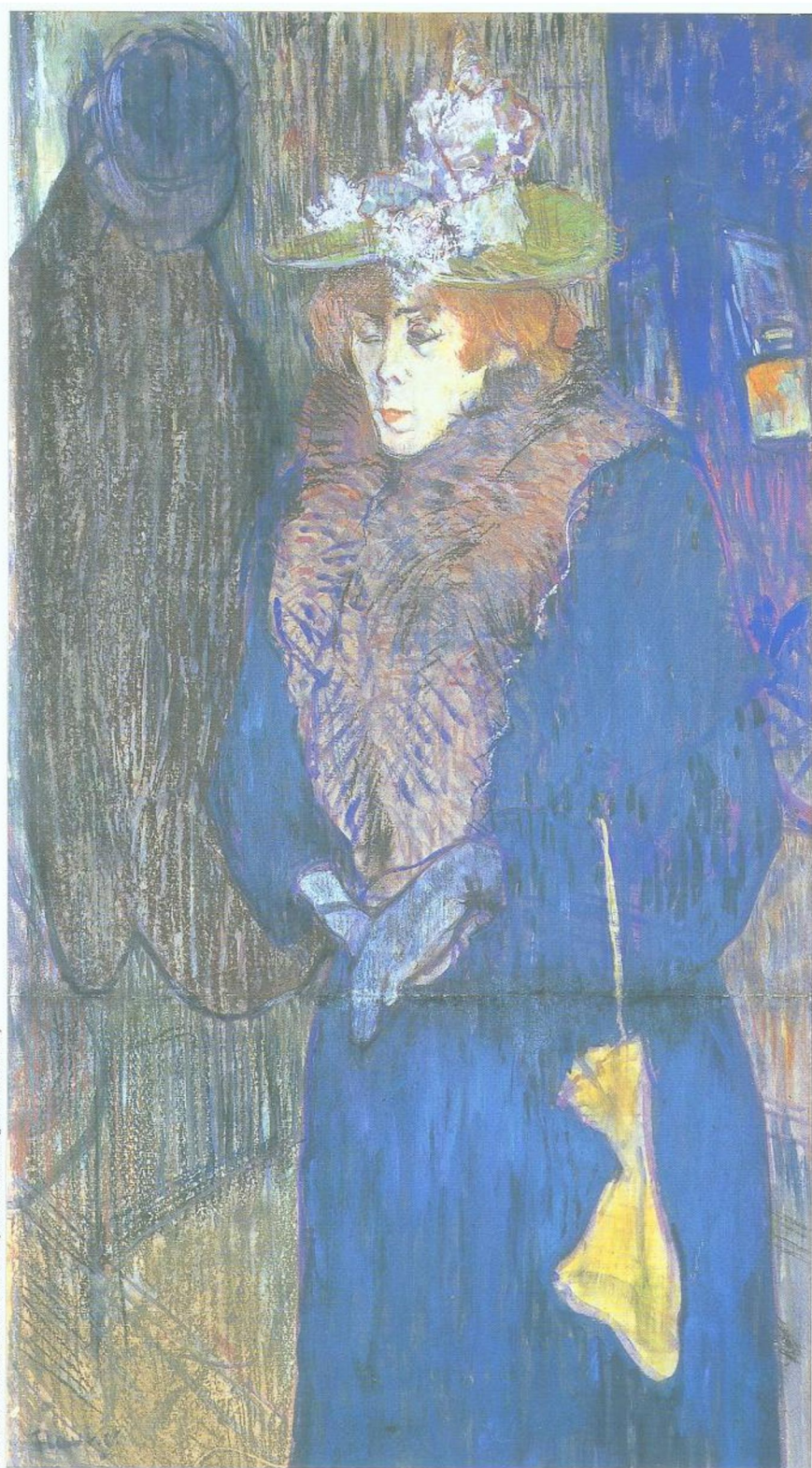
▲ 这幅《她们》(1896年)是描绘妓女日常生活的石版画系列中的一幅。

时也在许多画廊展示作品，都获得相当的好评。代理劳特累克画作最有名的画商，也就是凡·高的胞弟西奥·凡·高，他不仅将劳特累克的作品大举推荐给许多艺评家，也把它们推展至舞台设计、广告或乐谱封面等设计领域。1891年，劳特累克开始尝试画海报，二十五岁时便因海报画作而一跃成为巴黎最有名的画家。即使劳特累克拥有如此丰富的收入来源，仍然无法维持他挥霍无度的生活。

放荡奢靡的生活，已经暗存着死亡的阴影。三十岁时劳特累克酒精中毒，并且又感染梅毒，友人为使劳特累克脱离酒醉金迷的生活，数次带着他到伦敦旅行，但是仍无法让他改掉放荡的生活方式。1899年初，母亲阿戴勒夫人惊觉事态严重，在续发的酒精中毒后，强行将他送到巴黎郊外努伊尹的精神病院接受治疗，从2月27日到5月17日在医院住了将近三个月。

出院后暂时移居西岸海边休养，休养期间劳特累克持续创作，但画作内容及数量已大不如前。

1898年，劳特累克辉煌的十年创作生涯悄

然落幕，以往描绘新艺术时期繁华的巴黎夜生活及小人物百态的生动画作已不复重现。

劳特累克嗜酒的恶习，使得他越来越没有生命力。1900年至1901年间，他在波尔多度过冬天后就返回巴黎。回到巴黎后，或许劳特累克已知来日无多，开始将尚未完成的两三幅作

▲ 《走入红磨坊的珍妮·阿弗莉》(1893年)。劳特累克以夜总会舞娘珍妮·阿弗莉为题创作了不少名画。

品陆续完成，也在重要的私人文件上签名。九个月未见的友人说道：“一副衰弱无力的体态，几乎没有食欲，虽然脸上仍有着一贯的开朗表情，却已没有往日的朝气了。”

1900年7月15日劳特累克离开巴黎，回到海边居住，8月时不幸再次因酒精中毒导致半身麻痹。劳特累克回到母亲在波尔多郊外玛尔罗梅的住所，并在1901年9月以三十六岁的英年与世长辞。劳特累克死后葬于安坦德雷·杜·波亚，稍后移到维尔德雷。

Library of Congress/Corbis

▲ 劳特累克家族在玛尔罗梅的别墅，劳特累克与母亲坐在花园里（1897年）。四年后，三十六岁的他即在此与世长辞。

▼ 疲倦得连帽子、眼镜都没有取下，就躺在椅子上呼呼大睡的劳特累克。

Corbis-Bettmann

VISITS TO LONDON

旅游伦敦

劳特累克不仅能说一口流利的英文，也非常喜爱英国文化。从1892年初次旅游后，又陆续在1894年、1895年和1897年间游访了四次。第三次游访伦敦时，正巧遭逢英国作家奥斯卡·王尔德因惊人的言论而接受审判。审判结果使王尔德被控同性恋的罪名而入狱，劳特累克特别托人帮忙，得以进入狱中会晤王尔德，并希望能在狱中为王尔德作画，不过却遭到了拒绝。试想当时人在狱中的王尔德，如何也不可能那份热情充作劳特累克的模特儿，于是劳特累克只好利用王尔德出庭受审的时候为他作画。此外，劳特累克也曾为凡·高画过肖像（8页），1887年他以粉彩充分表现了凡·高难以亲近的个性，笔触及用色都与凡·高的画风十分相近。

Private Collection/Bridgeman Art Library

▲ 这幅描绘奥斯卡·王尔德的水彩画，正是劳特累克于1895年王尔德接受审判时所作的素描。王尔德对劳特累克的画作评价相当高，曾高价买下多幅劳特累克的肖像画，还曾夸赞说：“在劳特累克的艺术世界里，显现出回归创作原点的伟大。”

用画笔表现人

DRAWING FROM LIFE

劳特累克极具形式化风格的海报，对当时及后人均造成极大的影响，并且获得极高的评价。事实上，海报只是他创作的一小部分，不足以代表他整体的绘画成果。反倒是以各种画风和技法所创作出的油画和石版画，更能传达劳特累克的细腻笔触风格，以及他对画作主题的敏锐观察力。

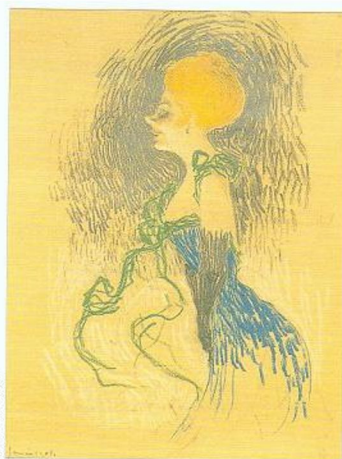
劳特累克最后虽带着病痛结束生命，但在他昙花一现的岁月里，却留下为数甚多的作品供世人欣赏。1971年出版的全六卷“完整版”目录里，纪录有油画七百三十七幅、水彩二百七十五幅、版画（含石版画）三百六十九幅、素描约五千幅。在短短的十五年绘画生涯中，能够留下这么丰富的作品，委实令人惊讶。作品的记录能如此完整，主要是出于他对工作的用心。劳特累克的父亲起初对儿子接触绘画，并不抱特别的期望，劳特累克却一直朝专业画家努力，甚至将银行的存款一分为二，双亲汇入的钱及自己的收入绝不相混。劳特累克每天待在画室的时间很长，夜晚则会在酒馆待到很晚，隔天为了能尽快确认版画印刷的结果，经常一早还穿着前夜的礼服就赶回画室。

温情看待世事

在劳特累克的画作世界里，充分显露出他对生活环境的浓厚情感。蒙马特的街道、俱乐部、咖啡馆、妓院等他所熟悉的环境，都成为他作画的主题；不论是妓女或嫖客、过往的行人或醉汉，都是经常出现在他作品中的人物，甚至有相同人物多次登场的特点。有着可爱鼻子、戴黑手套的依薇特·吉拜尔，以及优雅的舞娘瓦拉顿都是劳特累克的最爱。他以这些人物为题材，并在画中融入幽默及温暖，尤其是那些以妓院为主题的画，在幽默的外表之下，对于生

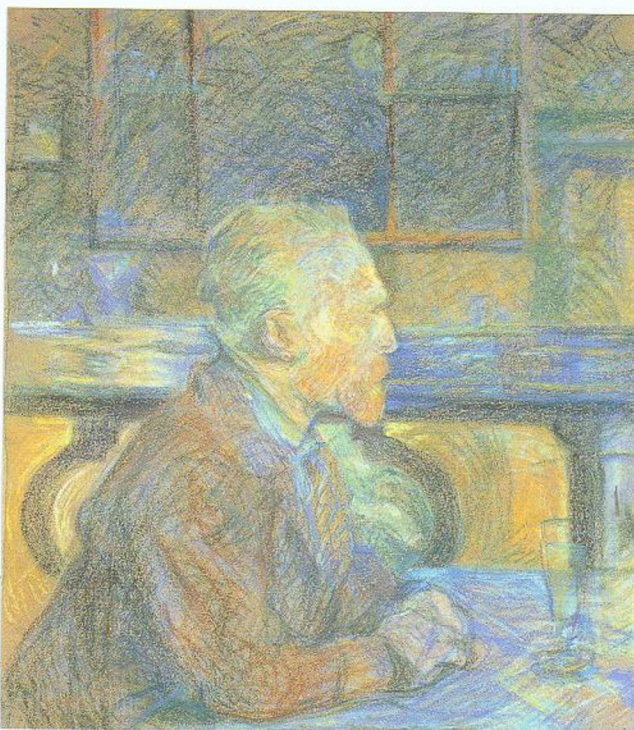
偏爱粉彩

劳特累克不只喜爱素描，也酷好粉彩画。粉彩画中极有名的一幅是《凡·高肖像》（下：1887年），这幅画与劳特累克平日的画风完全不同，反复使用的细腻笔触正是它的最大特色。至于其他的作品，不论是素描或绘画，都以宽长的笔触见长。凡·高的

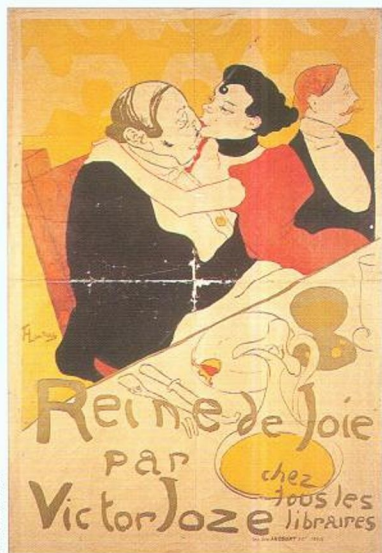

AKG London

的笔法向来也以细碎出名，劳特累克在此处应是受到凡·高的影响。除了粉彩笔，他也使用墨水和铅笔作画，此外还有以粉笔画的作品《带手套的年轻女子》（上：1901年）。

Vincent van Gogh Foundation, National Museum Vincent van Gogh/Archivio IGDA Milan

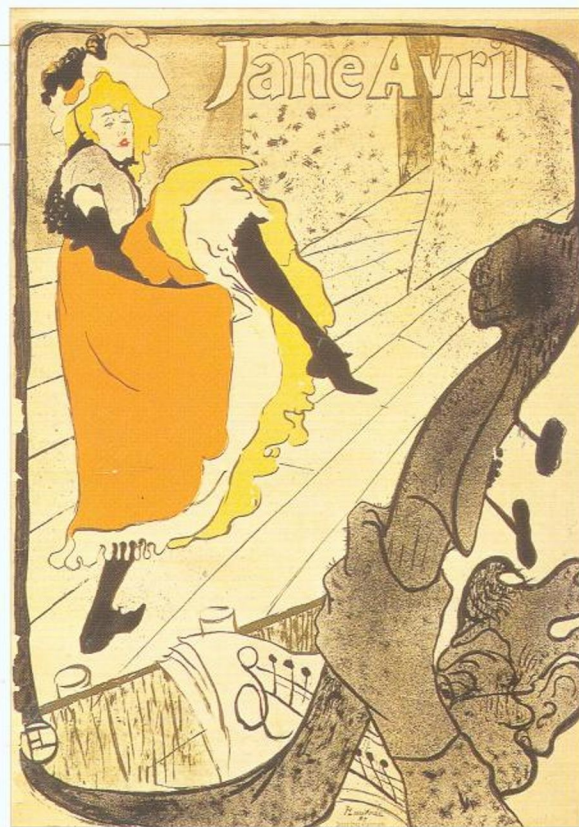

AKG London

报《欢乐皇后》(左: 1892年), 以及为夜总会制作的海报《巴黎花园里的珍妮·阿弗莉》(右: 1893年) 都是代表之作。

石版画高手

石版画发明于1798年, 是版画艺术中最晚发展成熟的一种。石版画的名词是由希腊文lithos (石头) 及graphos (描绘) 组合而成, 它的作法是在柔软的石版上以蜡制的蜡笔描绘图案, 完成后再将石版用水沾湿, 并用滚筒沾上油墨后印刷, 油墨会印在图案上, 没有画上图案的部分, 因石版被水沾湿, 所以不会留下油墨的痕迹。一次印刷多色的石版技术到1830年才出现, 在此之前都是在同一块石版上, 反复将不同的色彩一次次地印刷而成。劳特累克的石版画超过三百幅之多, 他对石版画的重视, 从他多次以石版画和油画同时参展可知, 其中又以作为海报设计的石版画获得的评价最高, 例如小说“欢乐皇后”的同名海报

Musée Toulouse-Lautrec, Albi/Archivio IGDA, Milan

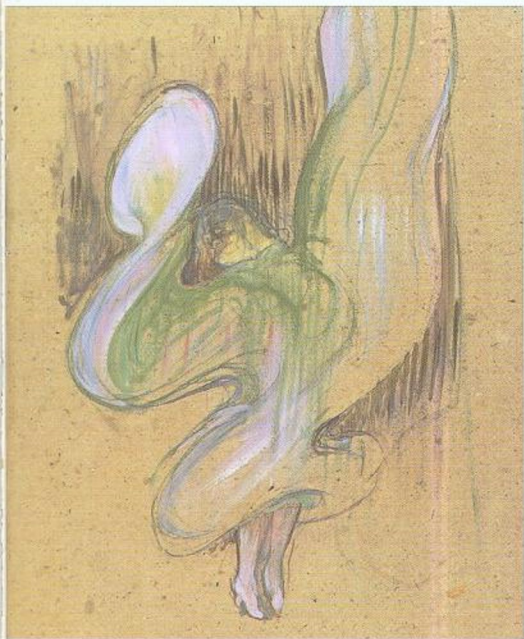
活的郁闷和绝望也都表露无遗。劳特累克对人生不抱任何幻想, 尽管这样的心情充分反应在他的作品中, 却不会给人过度忧郁及冰冷无情的感觉。

劳特累克跟随邦纳和柯蒙习画, 确实学到相当杰出的素描技巧, 但后来随着巴黎新式画风的兴起, 他的技法也逐渐受到影响, 尤其是色彩强烈的印象派

令他感受最深, 他对德加更是推崇有加。事实上, 两人的作画态度截然不同, 德加是以非常清醒、犀利的眼光来作画, 而劳特累克却对作画对象表露无限的情感。劳特累克不只描绘主题事物的外貌, 更将内心的情感及人生的悲喜完全展现在画中。不过, 他们两人在画中展现的明亮度倒是相当一致, 劳特累克很欣赏德加及日本浮世绘采用的大胆倾斜构

图, 此种手法会令观者觉得仿佛有亲临现场、从旁观看的感受。

德加与劳特累克都极擅长表现自然的绘画风格。缜密的构图及反复练习的笔触, 可以说是两人的共同点。劳特累克总是随身携带纸、笔, 闲暇时即不断作运笔和构图技巧的练习。就如同德加一样, 劳特累克也不受传统技法的束缚, 相较于一般画家常用的画布, 他更喜欢

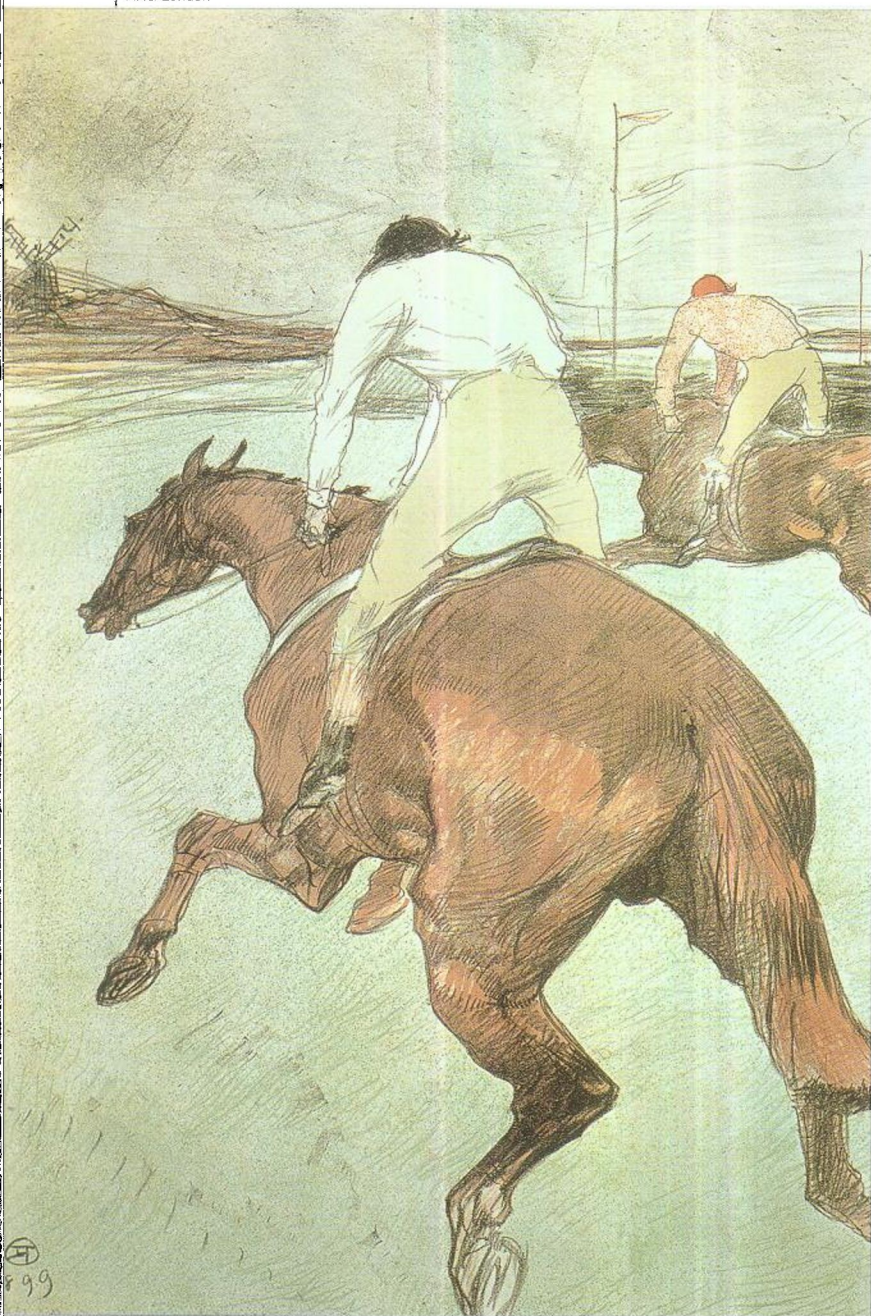
AKG London

手法俐落的素描

劳特累克在画素描时, 手法相当俐落, 其中虽也有几幅杰作, 但多半是为石版画所作的习作练习, 如《罗易·法拉》(左: 1892年) 就是为油画或石版画而作的素描底稿。通常只要随意勾勒几笔, 便能充分显露作画对象的动作和表情, 例如《自画像》(右: 1896年) 即是代表作之一。在他的素描作品中, 更有在一张画中同时使用铅笔、墨水、粉彩和炭笔等多种媒材的例子。

Musée Toulouse-Lautrec, Albi/Giraudon/Bridgeman Art Library

用马粪纸来作画。他从来不在无关紧要的部分作细部描绘，也不受古典主义统一色调的原则影响，多半是先把颜料调薄，即快速在纸上勾画心中的图像。

倾心研究印刷效果

油画只显露了劳特累克小部分的创作才华，他的石版画其实也相当出色，大可以称他为19世纪末最优秀的版画家之一。版画类型中，劳特累克最擅长的

就是石版画，通常会先在柔软的特制石版上用蜡笔描绘图案，再将图案印刷在纸上。这个技法在1798年时出现，相较于在木版或是铜版上雕刻作画，石版画就好比在纸上作画一样，可快速、随意地勾勒图案，因此这项简易的技法很快就获得许多画家的青睐，在艺术界流传开来。

爱马的画家

在劳特累克早期的作品中，不时以马作为绘画的主题。少年时期就喜爱骑马的他，因为生病和意外而不得不对骑马死心，在地中海沿岸休养时，经常坐在轮椅上，倚着窗边画了许多马的素描。1879年1月，十四岁的劳特累克写信给朋友说：“我不是只会画马和水手，而是我对画马非常拿手。”由当时的作品《驾着马车的劳特累克伯爵》（上：1880年）及《马车》（下：1880年）中，已可看出他纯熟的画风，后来他才开始接受布蓝斯德的正规绘画教育。在之后的《骑士》（左：1899年）一画中，即可由描绘的赛马场风景看出和德加共同的画风。

石版画的制作过程中，画家通常只在石版上画出图案，除非他对印刷过程特别感兴趣，否则后续的印刷工作都是委托印刷师傅处理。劳特累克则不然，他除了关心印刷技术外，也研发出在石

版上以刷子将油墨散开，形成斑点花样的新技术，如此的实验精神和创新想法，都是由于他的个性使然。除此之外，为了让画作更接近心中的构想，他还自创了不少新的画法（例如将油彩和粉彩用于同一幅画上）。

劳特累克运用石版画的范围很广，有单纯的石版画作，也有应用于插画或卡片上的作品，但最有名的还是以海报形式呈现的画作。他所作的三十幅海报全是石版画，虽然这个数字与当时的海报画家朱鲁·谢雷（1836～1932年）的一千幅作品相比，只能说是小巫见大巫，但只就三十幅作品都是原创设计这点来看，已足以让劳特累克坐上海报绘画的第一把交椅了。

19世纪中叶以后，制作版画的技术陆续改良，印制大张彩色石版画的成本

也越来越低，在此同时，海报制作也开始在艺术圈中发展出独特的技术领域，在成本上也能用较低的价格，一次印制二千张到三千张大量的海报。劳特累克借由自己的画家才华，以大胆和平涂方式来呈现色彩，使他的海报给人强烈而直接的冲击感受，如此的成就是其他画家所望尘莫及的。

劳特累克的画作中，以海报作品最为人所熟知，对当时的艺术界也造成不小的影响。

劳特累克的作品，除了技法纯熟外，一眼就令人铭记在心的深刻印象更是作品广受喜爱的因素。劳特累克作画时，往往是以最坦然的眼光来传达人与人之间的情爱。他经常在妓院或妓女房间里作画，画出的作品与同时期的画家相比，却从不会让人产生引人遐思的邪恶念

形形色色的肖像画

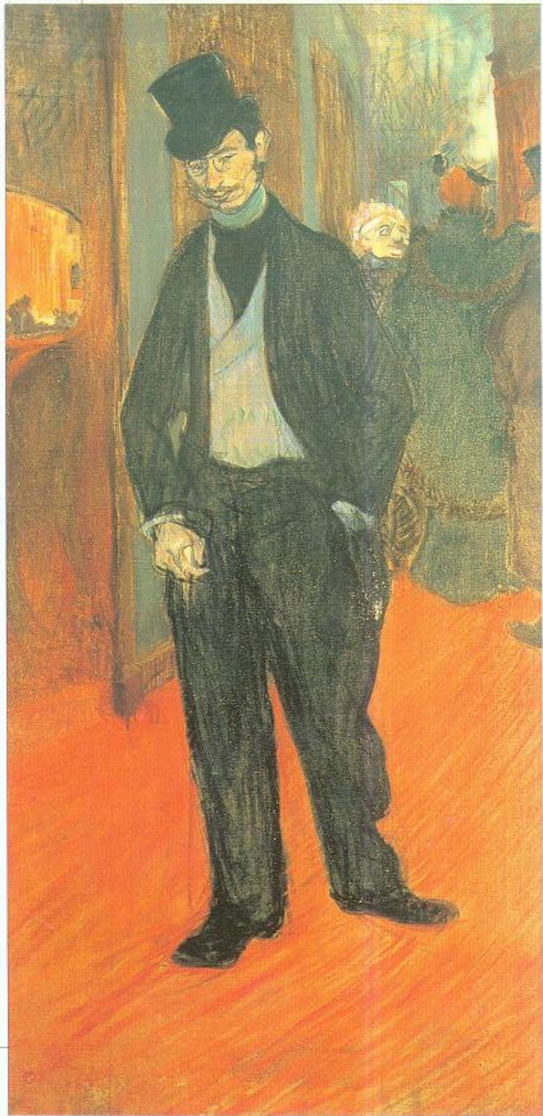
由于劳特累克不靠画肖像画来赚取生活费用，因此作画时从不拘泥于人物的选择，加上劳特累克交友极广，只要是他觉得具有吸引力的对象，不论是名人或是市井小民，三教九流都能成为他笔下的肖像人物。其中有些和劳特累克一样是出身贵族的官宦子弟，有些则是艺术家、作家或运动选手，还包括他的主治医师和护士在内，就连蒙马特的歌手和舞娘也都成为他的笔下主角，像《依薇特·吉拜尔》（右上：1894年）就是一例。水彩画《米西亚·唐纳松夫人》（右下：1895年）的人物，画的是《白色画刊》杂志发行人的妻子。此外，还有些经常出现在劳特累克画作中的人物，他的表弟布里埃·塔比耶·德·塞莱兰就是其中之一。塞莱兰有着削瘦高挑的身形，劳特累克常与表弟一高一矮地如同滑稽组合般出入许多场所。左图画的即是《塞莱兰医师》（左：1894年）。

AKG London/Musée
Toulouse-Lautrec, Albi

AKG London

Musée Toulouse-Lautrec, Albi/Bridgeman Art Library

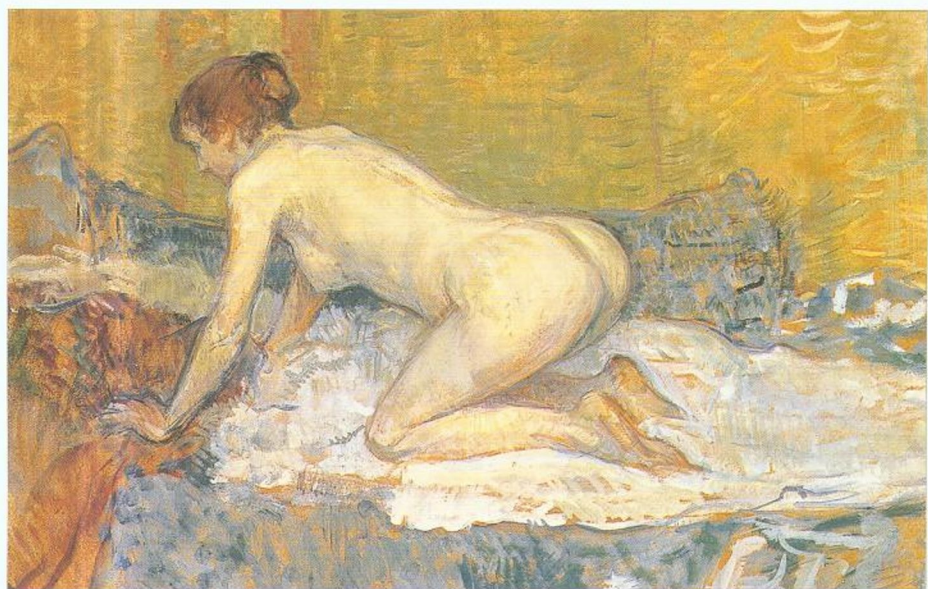
头。在他的画里看不到夸大、虚伪的矫饰，有的只是宽容与无限的温情。《在床上》（13页）这幅描绘性爱景象的作品，并非以男与女为主角，反而是以两位同性的妓女为描绘对象。劳特累克为了绘制这幅画，不仅直接进入两名妓女的房间，还在一旁观察两人各种欢愉的姿势。当时有许多妓女为了暂时忘却悲惨的生活，因而成为女同性恋者。画中描绘的两人正是如此，她们以温柔的目光疼惜彼此的哀愁，劳特累克则以关注的眼神凝视她们，深刻地传达出两名主角的内心情愫。劳特累克虽然身体残缺，然而他的画里总是流露出浓厚的温情。

Musée d'Orsay, Paris/Archivio IGDA, Milan

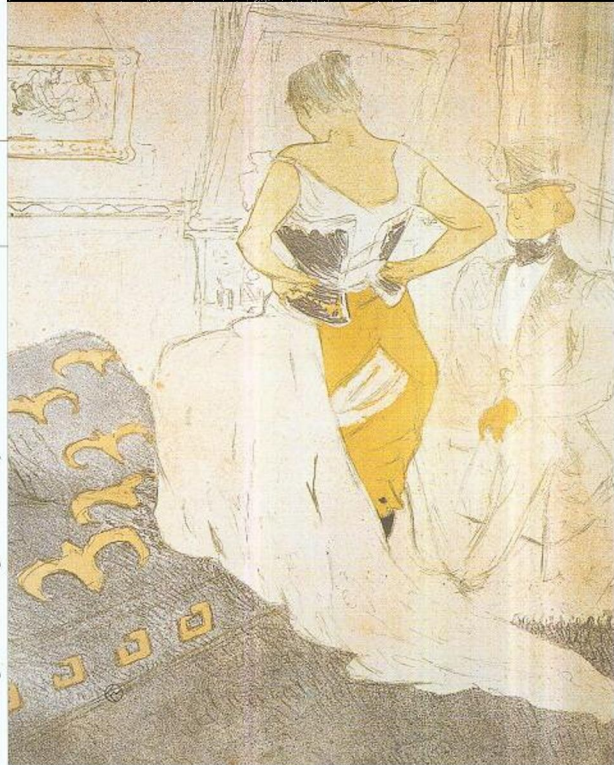
裸体男女

劳特累克早期经常以裸体男性作为习作的素材，虽然他偏爱经过构思后才开始动笔，但有时也会到画室直接对着模特儿作画。尽管作品中并未强调夸大变形，仍能表现出男性肌肉的力与美。在描绘女性裸体时，他通常不选择完美的身体作画，反而喜欢有缺陷的形体。比起德加的裸体画，劳特累克的作品往往投射出一种寂寞又绝望的情感，《半蹲的裸女》（下：1897年）和《妆扮》（上：1889年）两幅作品便是最好的例子。

San Diego Museum of Art/Gift of the Baldwin M.
Baldwin Foundation/ Bridgeman Art Library

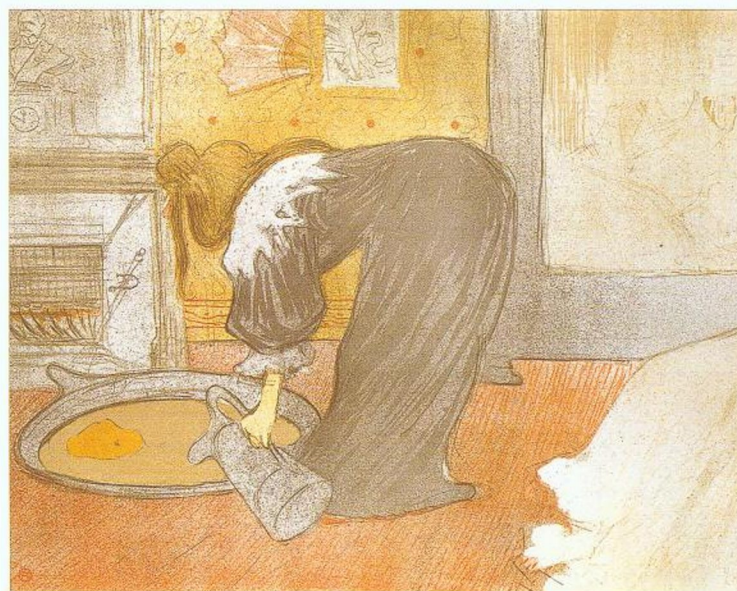
Christie's Images, London/Bridgeman Art Library

妓院的景象

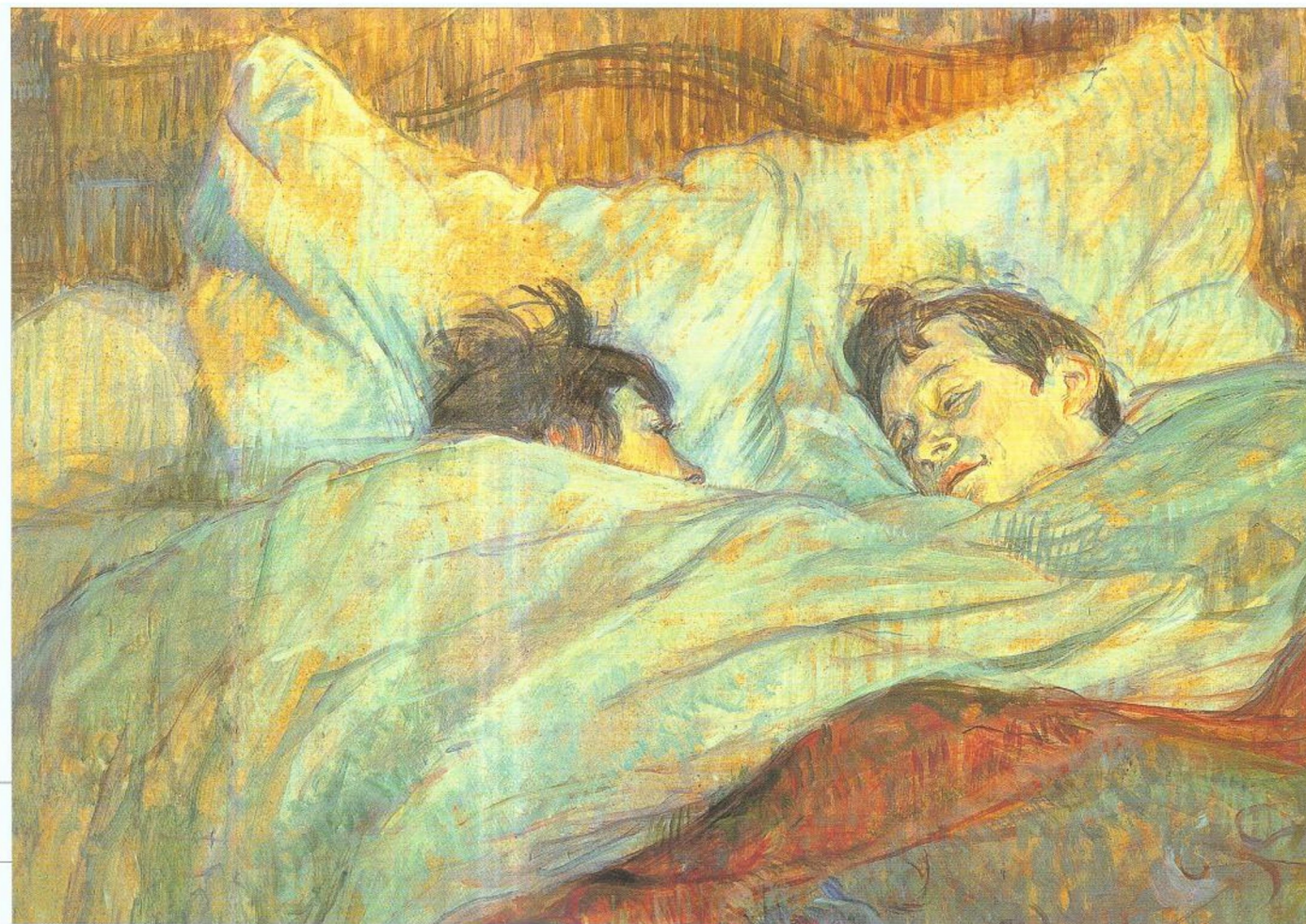
以妓院为主题的绘画，可以说是劳特累克最擅长、也最出色的作品。在巴黎的众多妓院中，他最钟情其中两家装潢高级奢华的妓院。劳特累克与妓女们感情很好，经常长时间待在妓院里与朋友们饮酒作乐，并一边利用时间作画。妓女不仅是劳特累克的好朋友，也是他最好的模特儿，她们在劳特累克面前从不矫揉造作，无论是全裸或半裸的日常生活姿态，一点都不会因为他的在场而改变，如《穿紧身胸衣的妓女》（上左：1896年）便是一例。

在以妓女为主题的作品中，劳特累克从不去表现道德或伤

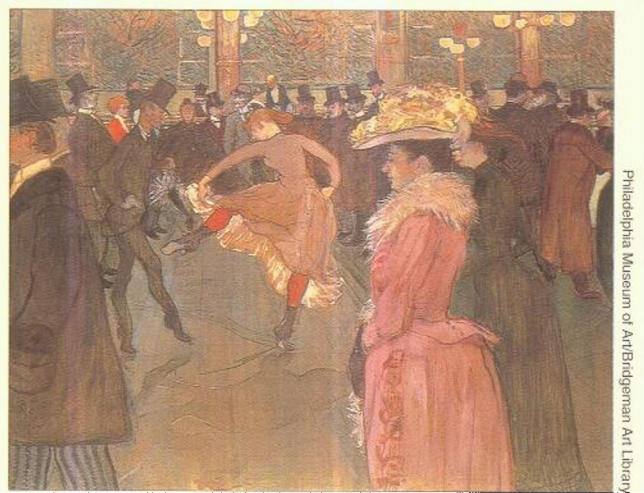
Christie's Images, London/Bridgeman Art Library

感的一面，也不特意对肉体多所描绘，只是单纯地将妓女们的日常生活毫无保留地描绘出来。就如《浴室里的女人》（上右：1896年）一般，只是描绘主角沐浴前的姿态、玩纸牌的样子、躺在床上的情景、懒散的生活、排队接受性病检查等寻常景象。这些为生活而出卖肉体的妓女们，在饱受男性的性欲消费后，往往极易成为女同性恋者，借着同性情谊来抚慰疲惫的心灵。《在床上》（下：1892年）一画中女子低垂的眼神，充分显露出无限的温柔。

Musée d'Orsay, Paris / Archivio IGDA, Milan

名作特写

Philadelphia Museum of Art/Bridgeman Art Library

红磨坊舞会

费城美术馆、亨利·P·马克雷尼收藏

Philadelphia Museum of Art, Henry P. McIlhenny Collection

THE DANCE AT THE MOULIN ROUGE

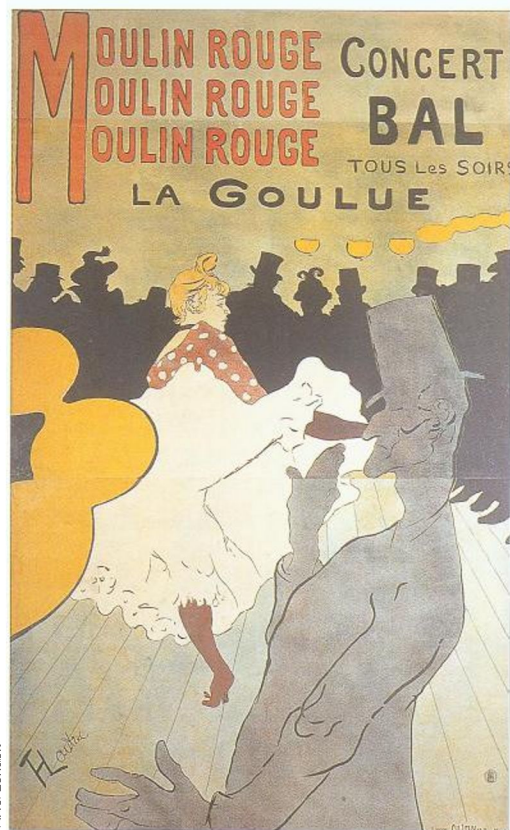
1890年

115 × 150cm

劳特累克以敏锐的观察力与诙谐的手法来描绘刚开幕的红磨坊舞会，画中欢悦的色彩和情景，充分表达出当时巴黎社交界的华丽气氛，以及蒙马特的崭新面貌和高级夜总会的热闹景况。

介于前景人物和主角之间的空间，将观者的视线从地板纹路引导至舞娘的方向。红磨坊里当红的舞蹈明星软骨布兰达正在示范舞蹈给其他新进的舞娘看，后方头戴大礼帽仿佛雕像般站着的男士们，则是经常在舞厅流连忘返的恩客。

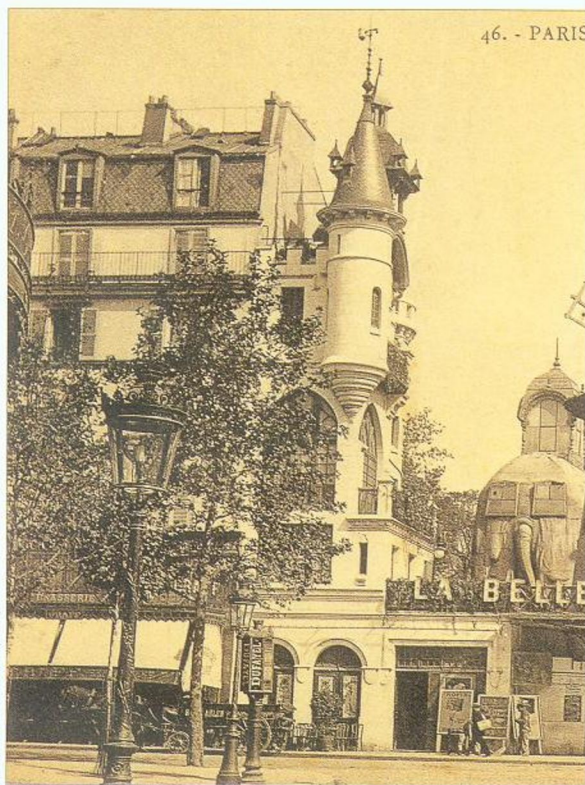
劳特累克在构图时，特别在前景人物与主角之间安排一处空间，好让观者有置身其中的感受。他并以大幅的比例将主角横在画前景，也是为了使观者产生被阻隔的错觉。画面左边男子的身体只画了一半，正是采用快照式的裁切画面手法，以此造成男子正朝画面外移动之感。

AKG London

▲ 这张《红磨坊》(1891年)，是劳特累克早期海报作品中保存得相当好的一件。画面中央的舞者拉·古留，前方则是软骨布兰达，在构图上与《红磨坊舞会》则有异曲同工之妙。

▼ 以新开幕的红磨坊为图的明信片 (约1950年)。

Mary Evans Picture Library