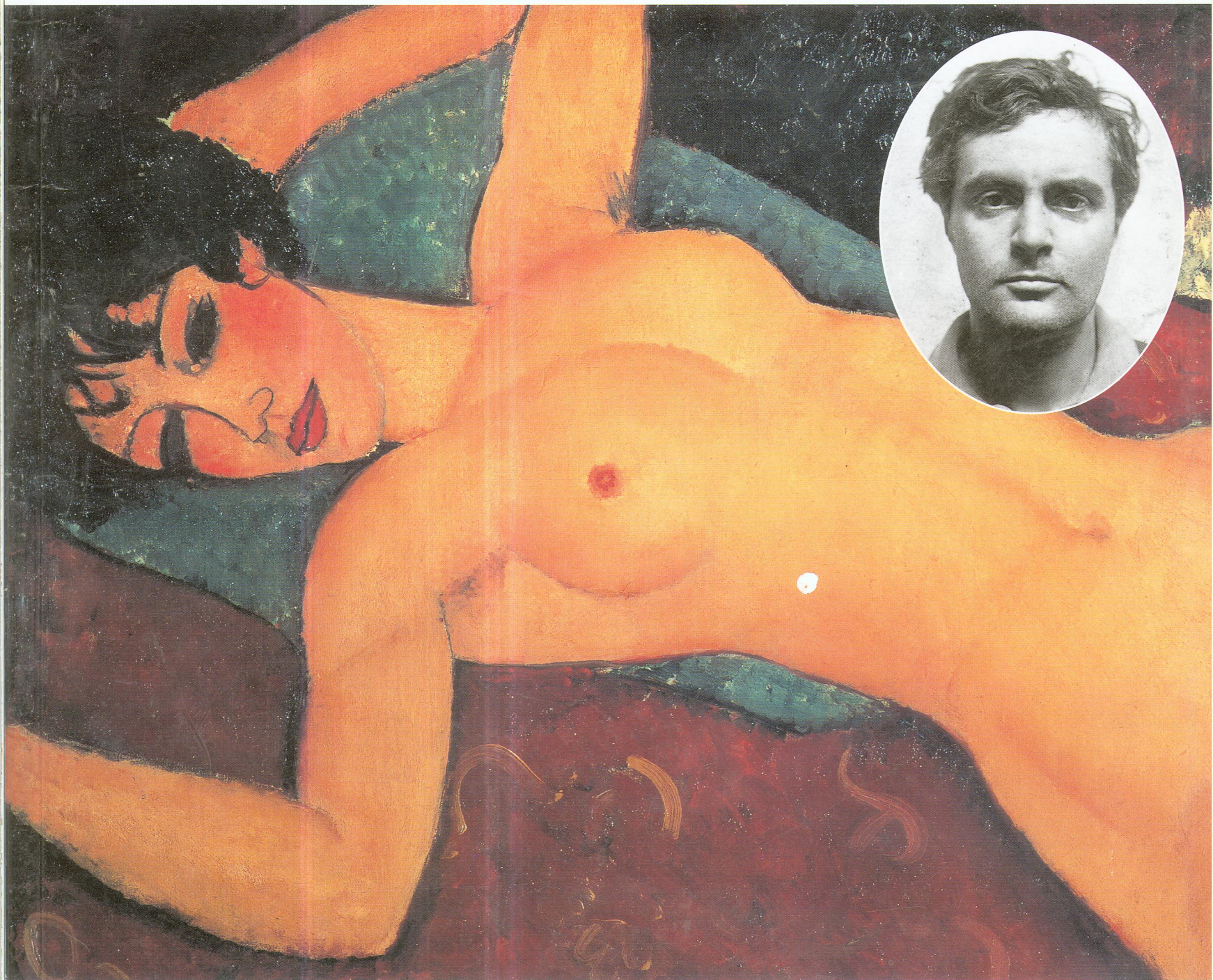

西洋美术家画廊 16

莫迪里阿尼

Gallery Art *Modiglian*

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 17

伦勃朗

Art
Gallery
Rembrandt

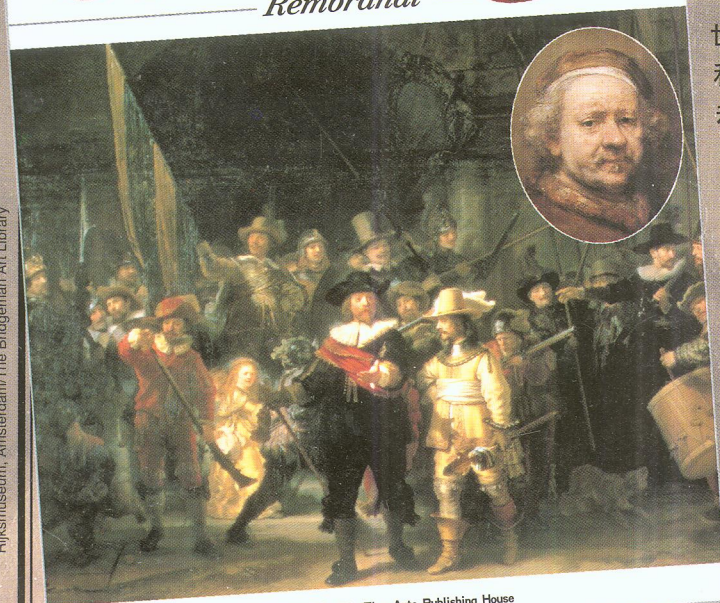
伦勃朗作为画家，以建立在敏锐观察基础上对人物生动地再现，以卓越的技法才能取得了辉煌的成功。而另一方面，他的妻子和孩子相继离开人世，他又失去了聚蓄的财产。画家在私生活上遭到了恶运，但他的作品却表现出深刻的洞察力和对世人的理解。

◀ 《夜巡》 363 × 437cm
1642年

《夜巡》由于其发黑的背景而被认为是夜里的场面，并错误地被起了这个名字。而它原来的名字叫《柯克队长的市民卫队》。伦勃朗以安稳的构图和在色彩的对比中渲染效果，把如此众多的人物描绘成从来没有过的充满动感的大型作品。

National Gallery, London

Rijksmuseum, Amsterdam/The Bridgeman Art Library

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

16 莫迪里阿尼

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

放荡不羁的艺术家

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

始于传统的浪漫主义者

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 软垫上的裸体

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 身着骑马服的女郎 20

■ 坐着的裸女 22

■ 雅克·李普契茨和他的妻子 24

■ 小农夫 26

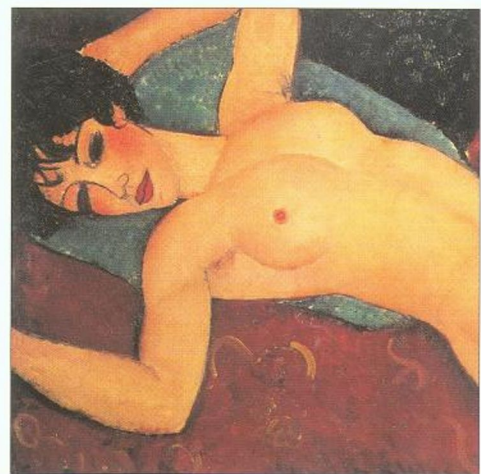
■ 穿黄色毛衣的杰妮·海普顿 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

巴恩斯财团

Giovanni Battista Tiepolo Collection Milano/Scala

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 Sargent 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 Seurat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 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 Ruisseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯托勒	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
34 Klee 克利	弗朗切斯卡
35 Courbet 库尔贝	84 Watteau 华托
36 Kandinsky 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 Dufy 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: 07-2001-581号

西洋美术家画廊 16 莫迪里阿尼 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译 / 周异夫

校勘 / 张亚力

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8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 7-5386-1156-8/J · 863 定价 / 15.00元

J205.5

1

:16

阿曼迪奥·莫迪里阿尼是20世纪最伟大的意大利画家和出色的雕刻家。不仅仅是他的艺术，他充满波折的悲剧性人生也使他深深地留在人们的记忆中。在度过了他画家生涯大半的巴黎，他是打破传统、开创美术新方向一代画家和雕刻家中的代表。

以美男子而著称的莫迪里阿尼经历过很多次恋爱。他在不喝酒的时候是一个很有魅力的人物，但一旦酒醉对妇女也会施以暴行。儿童时代体弱多病，加上饮酒、毒品和贫困，莫迪里阿尼年仅三十五岁就离开了人世。在他去世后不久，他的名气开始上升。后来，人们给了他这样的评价“近代美术的传奇人物，不幸天才的典型”。

mo

北方工业大学图书馆

00496847

放荡不羁的艺术家

‘THE LAST TRUE BOHEMIAN’

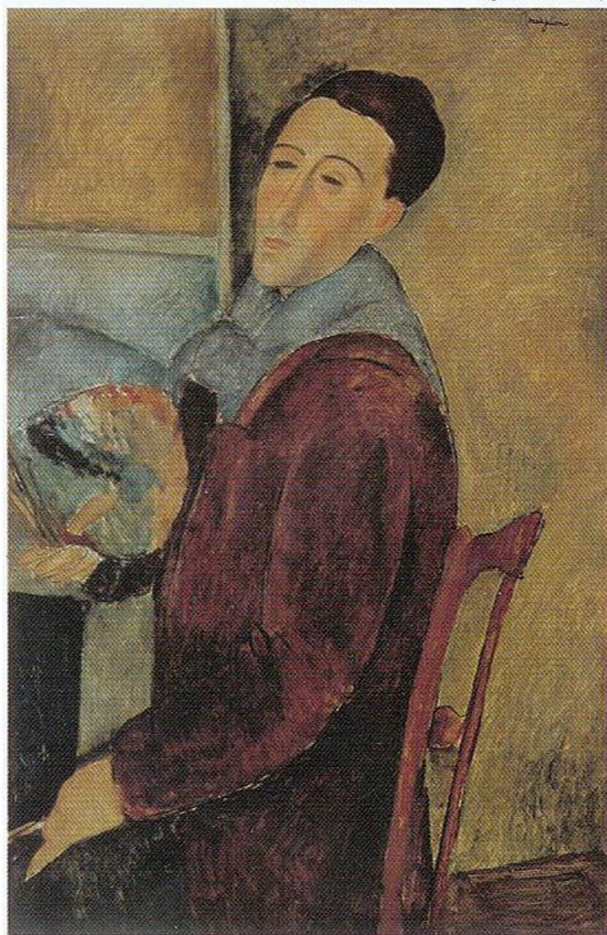
阿曼迪奥·莫迪里阿尼在生活和绘画经历两个方面，都亲身示范了毁灭型艺术家形象的典型。住在凄凉的房檐下的小屋里，借助酒和毒品的力量与贫困和旧习斗争，并为了作为自己的理想的艺术燃起火一样的热情。

阿曼迪奥·莫迪里阿尼于1884年7月12日出生在意大利西海岸的港口城市利沃诺。他的父母都出身于犹太世家，祖父是富裕的银行家。但是，阿曼迪奥出生的那一年，他的父亲弗拉米尼奥在事业上遭到了失败，一家人从充裕的环境转入优雅却贫困的生活中。

阿曼迪奥的母亲欧几尼亚比自己的丈夫更加刚毅，事实上她是一家之长。身为法国人的她是一名富有进取精神的女性，而且有很高的教养。在文学方面她发表文章并以翻译为职业，此外，还创立了幼儿教育的实验学校。在这样的一个母亲的关怀下，莫迪里阿尼（爱称迪德）在富有刺激的气氛中成长着。在兄弟姐妹四人当中最小的迪德十分可爱，再加上他体弱多病——1895年患肋膜炎；1898年患肠道伤寒；因此母亲更加溺爱他。

作为画家的第一步

在患肠道伤寒之前，莫迪里阿尼就开始练习素描，他的母亲在日记里写道：“他好像从很早以前就想学习素描，似乎已经算得上是一个画家了。”他以前对上学就不感兴趣，所以病好了以后便直接退学了。十四岁的这一年，他开始在当地的画家古里埃尔莫·米开勒那里学习绘画。他的母亲欧几尼亚在日记里写道：“迪德完全放弃了学业。他只是作画……每天从早到晚，那种热情让人惊讶也让人佩服……。好像绘画老师非常喜欢他……尽管从开始学习才刚

Museo d'Arte, Sao Paulo/The Bridgeman Art Library

▲ 莫迪里阿尼只画了一幅自画像。这是1919年，他去世前一年的作品。

Hulton Getty, London

◀ 莫迪里阿尼出生的利沃诺对犹太人十分宽容，他的祖父在这里开设了银行。

SOCIALIST BROTHER

社会主义者的兄长

莫迪里阿尼的长兄埃玛奴埃雷（此外，他还有一个哥哥温贝尔特和一个姐姐玛尔盖莉达）在一段时期里，比作为画家的弟弟还要有名。埃玛奴埃雷在比萨大学得到了法律学位，并当上了利沃诺市议会的议员。但是，1898年，在他二十六岁的时候，因为参与无政府主义和社会主义运动遭到逮捕，并被判刑监禁六个月。当时，意大利的政局十分紧张，政府提高面包售价后，在各地发生了暴动，被怀疑与煽动暴动有关的人员都会遭到逮捕。但是，埃玛奴埃雷继续开展政治活动并最终成名。莫迪里阿尼去世的时候，巴黎的左翼报纸这样刊登他的死亡消息：“我们的同志莫迪里阿尼……是以勇敢而著称的雄辩家的弟弟。”

► 1923年，参加国际社会主义劳动者会议的埃玛奴埃雷（右一）。哥哥走上了与弟弟完全不同的道路，他在政界是一个激进派人物，而弟弟在美术界也是一样。

FaarabolaFoto, Milano

刚三四个月，素描就画得非常出色。”

1900年，莫迪里阿尼再次患上了严重的肋膜炎。肺部被侵害并发展为结核，这种病终生侵蚀着他的身体，后来成为他年轻早亡的原因。为了疗养，他同母亲一起来到著名的疗养胜地喀普里岛，回来的时候到罗马、佛罗伦萨和威尼斯等地旅行。

在这次旅行期间，他在给画室的朋友奥斯卡尔·几亚里写过的几封信中，表明了自己热烈的理想主义性格和对艺术的热爱，“在我的心中，洋溢着美丽的景象”。从这些信件中，也可以窥视到装点他人生的另一个侧面。例如，信里说在喀普里岛逗留期间“和一个挪威女孩在月夜里散步……她长的非常性感，是一个非常可爱的姑娘”。莫迪里阿尼的英俊面容和与生具来的魅力非常吸引女性，他的一个哥哥甚至说过：“还是从孩子的时候起，女孩子们就对他十分着迷。”他在后来也以玩弄女性而著名。

与裸女素描的邂逅

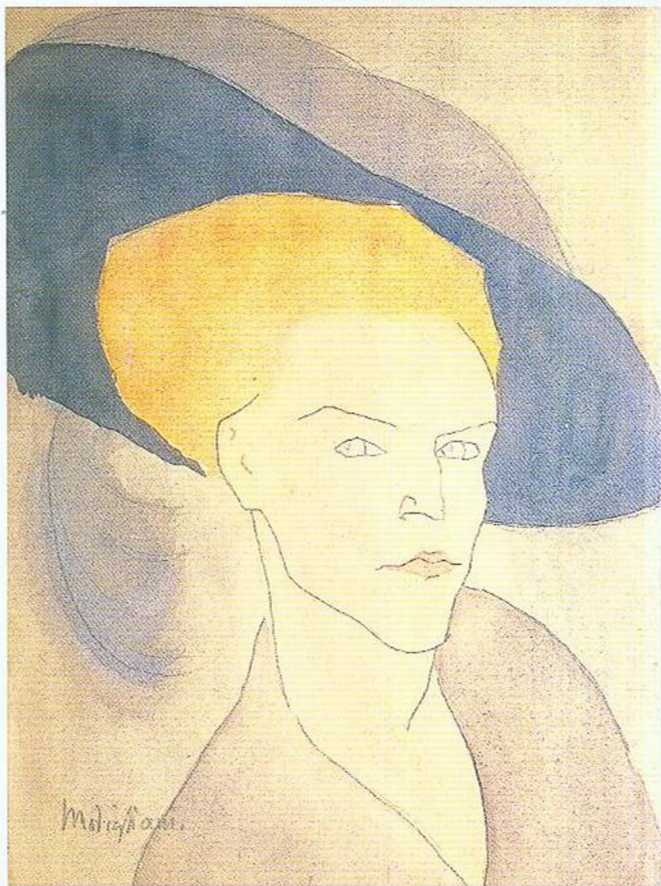
1902年，莫迪里阿尼搬到佛罗伦萨，5月7日进入美术学校。在那里，他得以开始裸体模特儿的写生，对于他来说，裸女素描在他的一生中有着重要意义。1930年3月，他定居到威尼斯，并在以后的三年里一直学习绘画。他这个时期财政上的支持，主要是依靠他非常喜欢的舅舅阿曼迪奥·

◀ 莫迪里阿尼在1907年创作的《戴帽子女人的头部》。模特儿的眼睛富有挑战性。当时的莫迪里阿尼被劳特累克的作品强烈吸引，在这幅肖像画中也能够轻易地看到其影响。

加尔辛。加尔辛是他母亲的兄长，本来，莫迪里阿尼的阿曼迪奥这个名字就是因舅舅而得来的。

现在几乎看不到莫迪里阿尼当时的作品，也缺乏传记性的资料。但是，认为他开始染上毒瘾是在威尼斯时期这是不会有错的。从那以后，毒品成了他放荡爱好的一部分。有人谈论说，如果

William Young & Co., Boston/The Bridgeman Art Library

Grazia Neri/Archivio GEBB

▲ 1909年的莫迪里阿尼。他少年时代是一个非常可爱的孩子，成年后是一位出色的美男子，但他一生都苦于疾病和虚弱。

没有装有大麻的盒子相伴，他就会活不下去。这也就是德国画家麦特纳评论他是“放荡不羁的艺术家”的原因所在。

威尼斯是具有悠久美术传统的国际城市。自1895年以来隔年举行的威尼斯国际美术展览会，不久便被认为是世界最高水平的现代美术展。那里有很多吸引莫迪里阿尼的东西，但当时有雄心的年轻艺术家们的目标是巴黎，莫迪里阿尼也同样把目标瞄准了艺术之都——巴黎。1906年1月，二十一岁的莫迪里阿尼到了巴黎。他的舅舅已经在前一年去世，母亲为他筹集了少许经费。

最初，莫迪里阿尼投宿到距离市中心很近的舒适旅馆，欢度着富有旅行者一样的每一天。但他马上就意识到，这样下去要花费过高的生活费。他在蒙马特的小客栈辗转一段时间之后，从1909年起，住进了巴黎的艺术家街区蒙帕纳斯。由于他母亲的缘故，莫迪里阿尼早就能讲流利的法语，因此，没过多久就结识了很多朋友，并同他们一起去酒馆或者妓院，享受着巴黎的快乐。和他同样，莫迪里阿尼的很多朋友也是犹太人。其中有画家夏姆·苏汀，雕刻家雅克·李普契茨（两人都是立陶宛籍），法国诗人马科斯·雅克布。虽然在意大利没有反犹太人的倾向，但在巴黎，对犹太人的歧视是家常便饭，这与莫迪里阿尼提高其作为犹太人的意识也不无关系，但他并没有抱有强烈的宗教性感情。

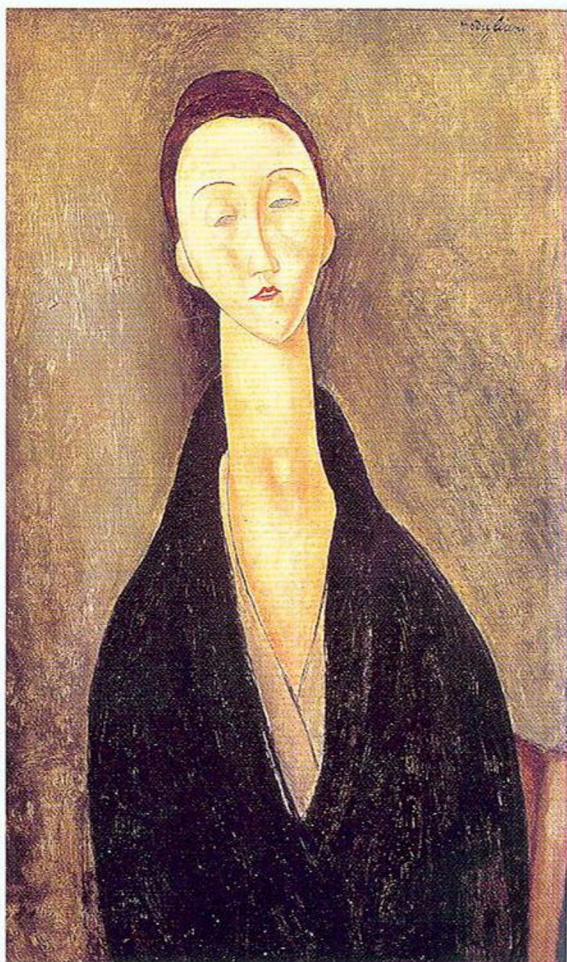
◀ 莫迪里阿尼抱有当一名雕刻家的梦想，1909年他想办法见到了康斯坦丁·布朗库西。这是布朗库西的青铜工艺品《睡着的缪斯》。

Musée National d'Art Moderne, Paris/The Bridgeman Art Library©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

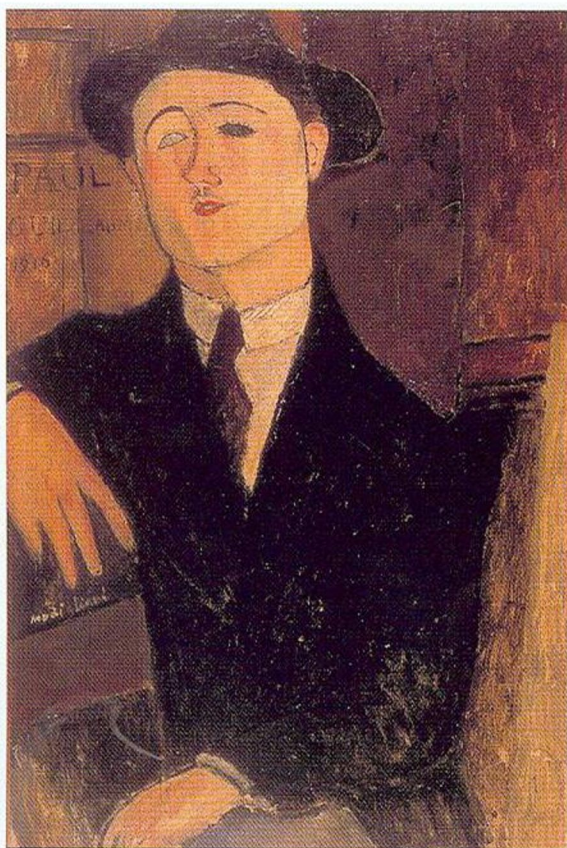
Artist's Life

- 1884** 作为弗拉米尼奥·莫迪里阿尼和他的妻子欧几尼亚的孩子出生于意大利的利沃诺。
- 1895** 患严重肋膜炎，成为其一生身体虚弱的根源。
- 1898** 开始练习素描，感染肠道伤寒，放弃学业，从师于当地画家古里埃尔莫·米开勒。
- 1900** 再次患肋膜炎，并患上肺结核。为了疗养访问喀普里岛，并到美术的中心罗马、佛罗伦萨、威尼斯旅行。
- 1902** 移居佛罗伦萨，进入美术学校。
- 1903** 定居于威尼斯，继续学习绘画，此间学会了吸毒。
- 1906** 到巴黎，在小客栈辗转。
- 1907** 与保罗·亚历山大相识。这名医生成为莫迪里阿尼的好友，而且他的作品最初的重要收藏者。
- 1909** 移至蒙帕纳斯。为了静养回到意大利的老家，认识布朗库西，开始专注于雕刻。
- 1914** 结识比阿托莉斯·黑斯汀斯，开始了他们两年的交往。放弃雕刻。保罗·基约美成为其画商。
- 1916** 波兰籍画商雷奥波尔多·茨勃罗夫斯基接手经销其作品。
- 1917** 结识杰妮·海普顿并成为恋人。第一次画展因被视为淫秽，在正式开始前便结束。
- 1918** 为了躲避战时的贫困生活移居到法国南部。杰妮生有一个女儿，取名杰妮。
- 1920** 前一年返回巴黎并感染肺炎。1月22日，因结核性脑膜炎去世。第二天，杰妮身怀第二个胎儿自杀。

Museo d'Arte, Sao Paulo/Archivio IGDA, Milano

▲ 1918年的作品《茨勃罗夫斯基夫人肖像》。莫迪里阿尼第二个画商的妻子汉加，为付不起模特儿劳务费的画家充当了模特儿。

Civica Galleria d'Arte Moderna, Milan/The Bridgeman Art Library

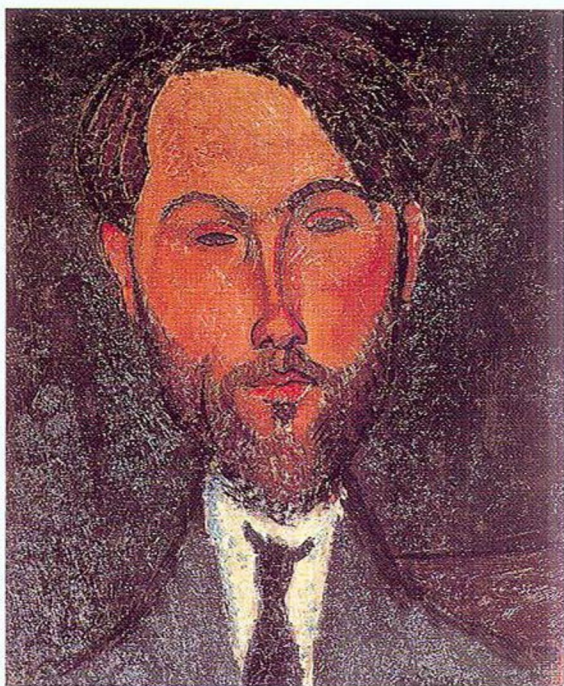
▲ 《坐着的保罗·基约美》(1916年)。他是莫迪里阿尼最初的画商。

放荡不羁的艺术家生活

1907年11月，莫迪里阿尼与一名年轻的医生、美术爱好者保罗·亚历山大相识，这名医生成为他作品最初的重要收藏者。两人之间的亲密交往，一直持续到第一次世界大战爆发，亚历山大作为军医应征入伍的时候。1909年，通过亚历山大，莫迪里阿尼认识了罗马尼亚籍的著名雕刻家康斯坦丁·布朗库西，受他的影响，在以后的数年间，莫迪里阿尼一直热衷于雕刻创作。

但是，莫迪里阿尼的钱袋很少是鼓着的。除了亚历山大医生的援助之外，时而他还会有机会出售自己的作品。但尽管是这样，偶尔有一点钱，莫迪里阿尼马上就会把它花掉。这种贫困的生活，使他本不健康的身体状况更加恶化。1909年，还有1912年或者1913年，为了静养，莫迪里阿尼两度回到意大利的老家，但此间他沉溺于毒品和酒精，身体每况愈下。每当喝酒过量，莫迪里阿尼往往都会做出粗野的事情来，因此，他的坏名声也远近皆知。

对于莫迪里阿尼，有人说他是下流的恶棍，

Private Collection/The Bridgeman Art Library

▲ 《茨勃罗夫斯基肖像》。莫迪里阿尼称呼他的爱称“茨勃”，他是莫迪里阿尼的画商。茨勃罗夫斯基对美术充满热情，而且十分欣赏莫迪里阿尼，即便是卖掉自己的衣服也资助画家。

JAPANESE FRIEND

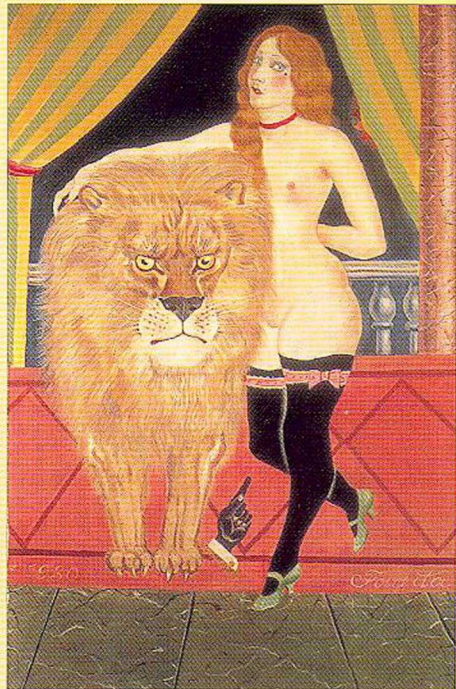
与藤田嗣治的友谊

莫迪里阿尼在巴黎结交了很多不同国籍的艺术家，其中的藤田嗣治（1886~1968年）是在当时在欧洲受到好评的唯一日本画家。他出生于东京，在东京美术学校学习后，于1913年远渡巴黎。1933年到1950年的大部分时间他是在日本度过的，但其后又回到巴黎，并在1955年加入了法国国籍。四年后，藤田嗣治改信天主教，并根据他崇拜的列奥那多·达·芬奇的名字为自己起了洗礼名——列奥那尔。他的作品中有风景画、静物画，还有晚年的宗教画。莫迪里阿尼与杰妮·海普顿开始交往的时候，杰妮与藤田嗣治也有过短暂的关系，藤田嗣治后来谈到她的情况时说：“身体虚弱，瘦得脸色苍白，还有些神秘。”

▲ 藤田嗣治的《有猫的自画像》（1926年）使用油彩和墨描绘。

▼ 藤田从画风景画起步，后来因画裸女而著名。这是他的《驯兽员与狮子》。

Petit Palais, Geneva/The Bridgeman Art Library
©ADAGP, Paris, and DACS, London 1999

有人说他是喝醉了酒就脱光衣服的暴露狂。这些议论也不都是胡编滥造，但其中有些说法也许有一些夸张，这大概是为了强调他们自己创造出来的典型放荡不羁的艺术家形象。因为在认识莫迪里阿尼的人当中，也有的人说莫迪里阿尼清醒的时候非常绅士，喝醉后的举止也不比当时的多数年轻人过分。

第一次世界大战爆发后，莫迪里阿尼的生活更加困苦了。曾经是他的支持者的保罗·亚历山大等很多朋友都应征入伍，莫迪里阿尼失去了朋友，而且，也许是难以得到石料的缘故，他放弃了雕刻。

在战争爆发前夕，莫迪里阿尼认识了出生于南非的作家比阿托莉斯·黑斯汀斯，从此开始了两个人两年的狂风骤雨般的恋情。两个人有时互相伤害对方的身体，据说某个时候莫迪里阿尼把黑斯汀斯从窗户里扔了出去。有一次莫迪里阿尼还毫不隐讳地对他的朋友雅克·李

普契茨说，黑斯汀斯咬了他的要害处。

未能开幕的个人画展

尽管是这样一个严峻的战争时期，莫迪里阿尼还是在他的绘画方面取得了长足发展。1914年，画商保罗·基约美开始经销他的作品；1916年，波兰籍画商雷奥波尔多·茨勃罗夫斯基代替基约美，开始定期地给莫迪里阿尼以援助。茨勃罗夫斯基说服了画廊的主人贝尔特·维尔太太，准备在1917年12月展出莫迪里阿尼的作品。这是莫迪里阿尼一生中惟一的一次个人画展。这本应是一个很好的机会，但在画展开始前却变成了一场闹剧。在画廊的对面有一个警察署，人们聚集在画廊的橱窗前，观看挂在那里的调逗性的裸女画作，而警察认为是骚乱并来调查原因。结果，警察命令维尔太太撤去“淫秽物品”，展览会还没有等到正式开始就结束了。

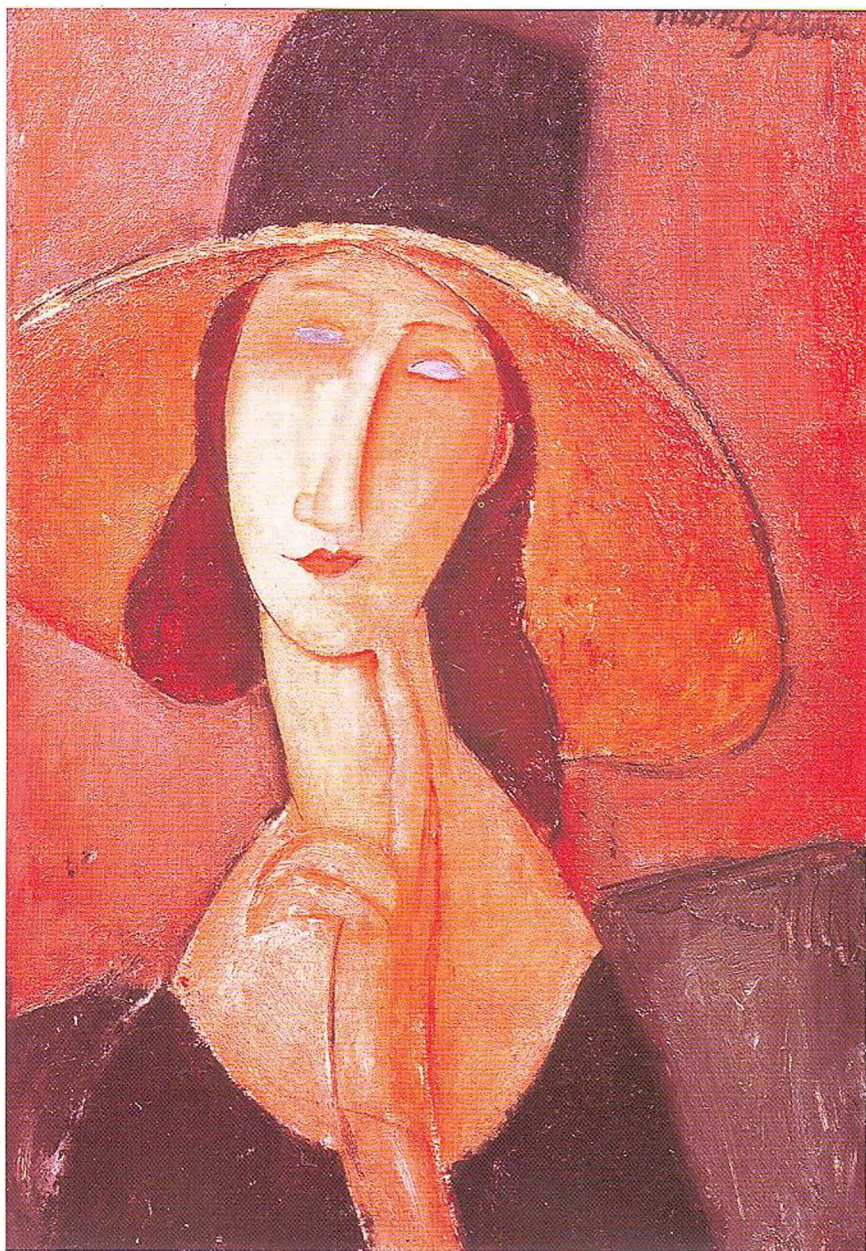
► 在路易·透沙库的《巴黎的咖啡馆前》中，近景从左向右分别画有莫依滋·基斯林、杰妮·海普顿、藤田嗣治。

在个人画展的前几个月，莫迪里阿尼认识了十九岁的美术学生杰妮·海普顿，不久她成了莫迪里阿尼终生的情人。莫迪里阿尼对她也施加暴力，但她与黑斯汀斯不同，顺从而且深爱着莫迪里阿尼，也从不还手。诗人安德列·萨尔蒙就留下了一段证词：“他抓住她纤细的手腕或者长长的发辫猛地用力一拉，然后突然松开。于是，她一下子撞到卢森堡公园的墙根上。满怀残忍憎恨之情的莫迪里阿尼如同狂人一样。”

1918年3月，为了躲避战时的贫困生活，茨勃罗夫斯基同几名画家——莫迪里阿尼、苏蒂恩、藤田嗣治迁移到法国南部。莫迪里阿尼先到戛纳，然后住在尼斯。同年11月杰妮生了一个女孩，他们也给她取了一个与母亲同样的名字杰妮（前一年，莫迪里阿尼的另一个情人西莫努·提鲁生了一个男孩，并给他起了与父亲同样的名字莫迪里阿尼，但莫迪里阿尼拒绝认领）。

莫迪里阿尼在法国南部逗留期间创作了几幅杰出的画作，但他怀念巴黎，1919年5月便回到了巴黎。第二年，怀有第二个孩子的杰妮也回到了巴黎。这时候，莫迪里阿尼的作品开始

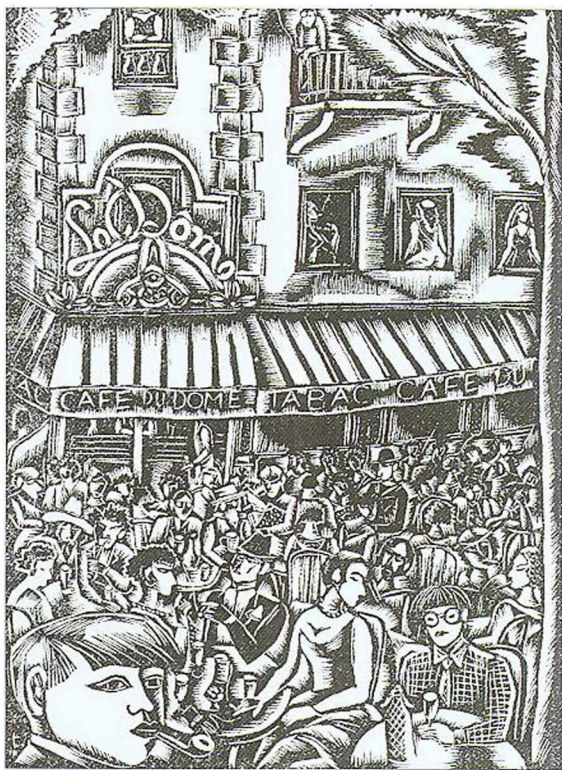

▲ 杰妮·海普顿柔嫩的容貌与莫迪里阿尼喜欢描绘的瓜子脸模特儿非常相似。这是《戴大帽子的杰妮·海普顿》（约1918~1919年）。

受到公众的注目，特别是1919年7月在伦敦的芒萨尔画廊举行的“法国绘画展”中受到了好评，几家报纸的评论也予以赞扬。莫迪里阿尼的一幅作品以最高价卖出。

但是，莫迪里阿尼的健康状况日益恶化，1920年1月还感染了肺炎。1月22日，神志不清的莫迪里阿尼被送到医院，两天后去世，死因是结核性脑膜炎，享年三十五岁。

第二天，处于狂乱状态的杰妮·海普顿从自家六层楼房跳下，和她腹中的胎儿一同追随莫迪里阿尼而去。

AKG London/AD&GFP, Paris, and DACS, London 1999

Metropolitan Museum of Art, New York/The Bridgeman Art Library

始于传统的浪漫主义者

STYLIST AND ROMANTIC

莫迪里阿尼通过短暂的绘画历程展现出其独特的风格。这在裸女画和肖像画的创作中表现得更加明显。他去世后不久便引起了美术界的注意，他作为代表其时代的画家之一得到很高的评价。

阿曼迪奥·莫迪里阿尼的绘画历程很短，他的最佳作品皆诞生于他1920年离开人世前的大约五年里。不仅他创作时间受到了限制，他艺术活动的范围也相对狭小。因为莫迪里阿尼除了仅有的几个例外，他只是专心于他最关心的两个主题，即肖像画和裸女。

尽管有这样的局限，莫迪里阿尼仍然是20世纪最伟大的意大利画家，是代表其生活时代的雕刻家和素描高手，这一点已得到了广泛认同。莫迪里阿尼在他所生活的时代，颇为例外地显示出多种才能，而其中，他作为具

有诗歌风范的一位现代画家，作为史无前例的艺术风格的创造者也极其引人注目。

从巨匠那里学习素描和色彩

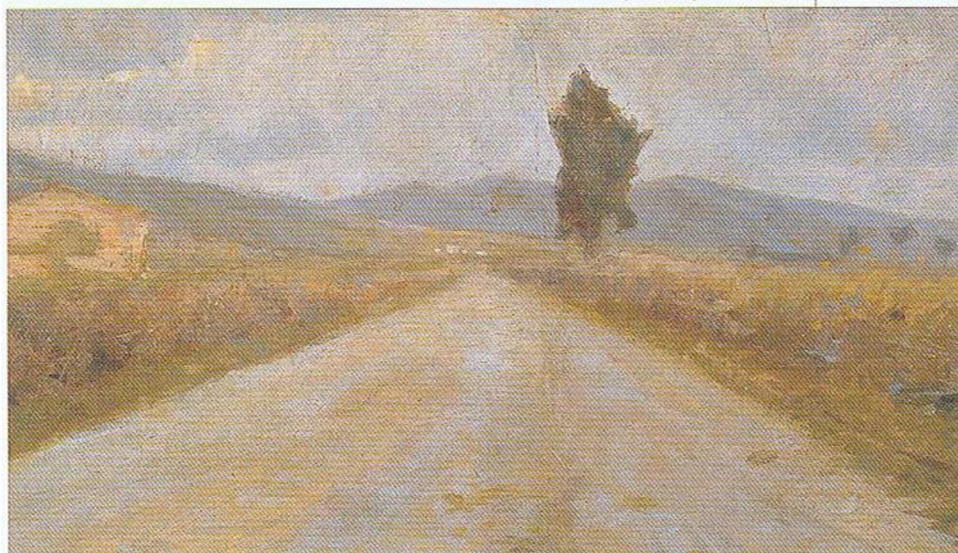
莫迪里阿尼现存的作品几乎都是1906年他移居法国后创作的。但他的作品都是立足于其祖国意大利中世纪巨匠们的传统而创作的。他最初的老师古里埃尔莫·米开勒是一位平凡的画家，但他作为指导者非常优秀，他训练莫迪里阿尼遵循坚实的传统，并使他的眼光投向整个美术史。莫迪里阿尼对美术史表现出极高的兴趣，他对意大利文艺复兴时

期巨匠们的作品如醉如痴。最初，他通过复制品了解这些，后来他到过佛罗伦萨、罗马、威尼斯等艺术中心接触到了原作。而且，他一直保持着当初的那种激情。由于莫迪里阿尼的线描无与伦比的细腻，人们评论说他是15世纪佛罗伦萨画家桑德罗·波提切利精神上的后裔。同时，他创作的躺着的裸女画作则继承了始于16世纪初期维也纳画家乔尔乔涅开创的传统。

移居到巴黎后的莫迪里阿尼受到了新的震动。这是一个美术界史无前例的实验的时代，野兽主义、立体主义等前卫风格正在

早期作品

现在几乎见不到莫迪里阿尼1906年移居法国前的作品。由于他对自己的作品非常严格，一定是自己毁掉了很多作品。他最初的老师古里埃尔莫·米开勒是一位可以说是具有一些“印象主义”绘画风格的画家。莫迪里阿尼初期的肖像画和风景画（例如，这幅创作于1899年的《托斯卡纳的街道》）等也具有同样的倾向。莫迪里阿尼质朴的肖像画中也许有个别例外的作品，但无论如何观看和联系，从这些早期的作品中也丝毫看不出其后来伟大之处的影子。

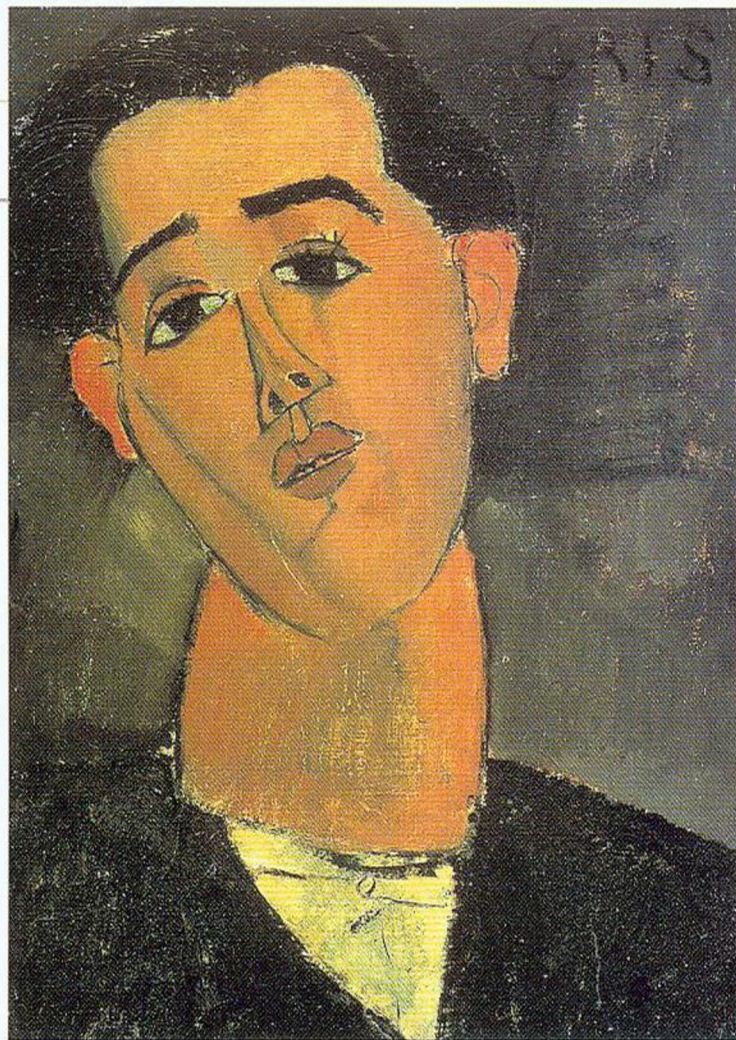
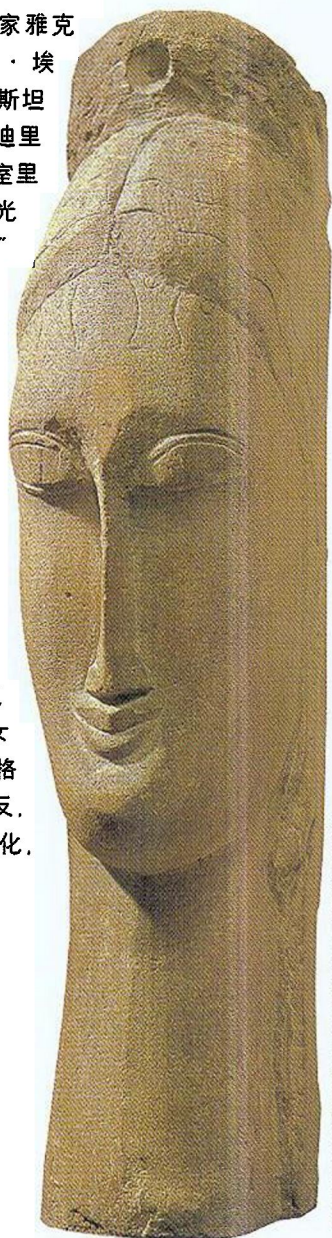

雕刻

现存莫迪里阿尼的雕刻作品，据认为都是从1909年到1914年间制作的。它们都是石雕作品，更早时期他也着手于木雕，都是人物头像（一般认为有二十三件头像是他的作品）。例外的作品是两件人物立像和女像柱。莫迪里阿尼画了很多女像柱的素描，并打算把这一系列作品用于他构想中的神殿。神殿虽然没有建造，但七座头像雕刻一同在1912年巴黎的秋季沙龙上展出。他的朋友、雕

塑家雅克布·埃普斯坦

在他的自传中写道：“莫迪里阿尼一到晚上，就在工作室里的雕像头上点燃蜡烛，那光景就象原始的神殿一样。”他还写道：“据当地的谣传说，莫迪里阿尼在大麻起作用的时候还紧紧拥抱那些雕像。”莫迪里阿尼没有接受过雕刻方面的专业训练，他初期的雕像相当粗糙。但是，他马上就掌握了洗练的技术，雕刻作品具有了优雅和威严。他制作的头像具有难以理解的冥想力，让人联想到神殿般的虔诚气氛。这两件作品都叫《女头像》，但上面的作品风格洗练且具有个性，与之相反，下面的石雕则极度的程式化，显得强有力且具原始风貌。

Metropolitan Museum of Art, New York/The Bridgeman Art Library

美术界名人的肖像

莫迪里阿尼的模特儿主要由他的好友担任，其中包括著名的画家、雕刻家、批评家。在这个意义上，他的作品为我们展示了装点着巴黎美术界黄金时代的名人肖像画廊。画家中有迪埃果·里维拉（右）、霍安·古利斯（上）、帕勃罗·毕加索、查姆·苏蒂恩，雕刻家有亨利·罗兰斯和雅克·李普契茨，还有美术评论家基约姆·阿波利内尔和马科斯·加克布，他们的身影都出现在莫迪里阿尼的画布上。莫迪里阿尼自己也在1919年他去世前的几个月，创作了他最初的也是最后的自画像。

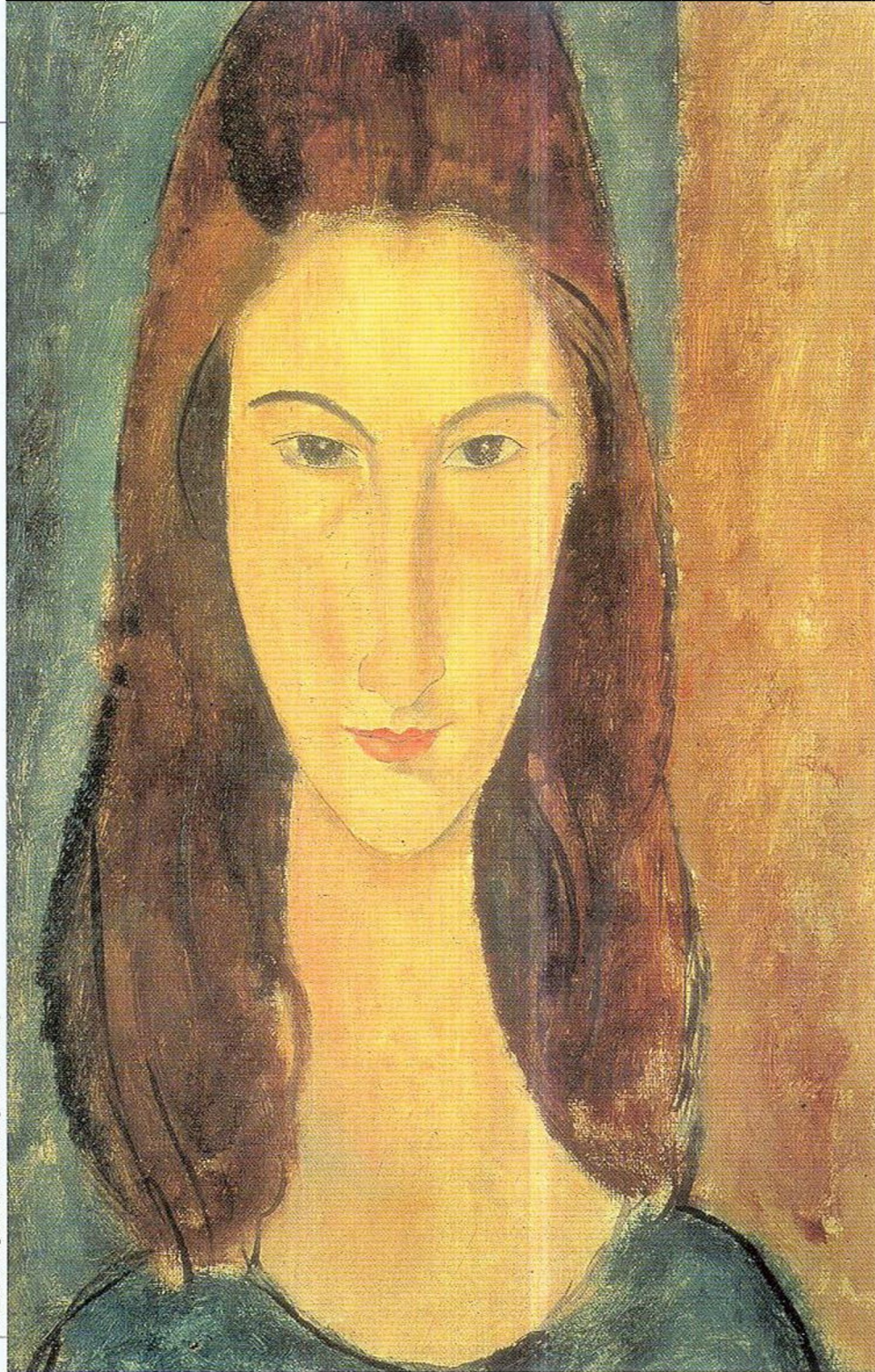

Düsseldorf Kunstslg, Nordrhein-Westfalen/AKG London

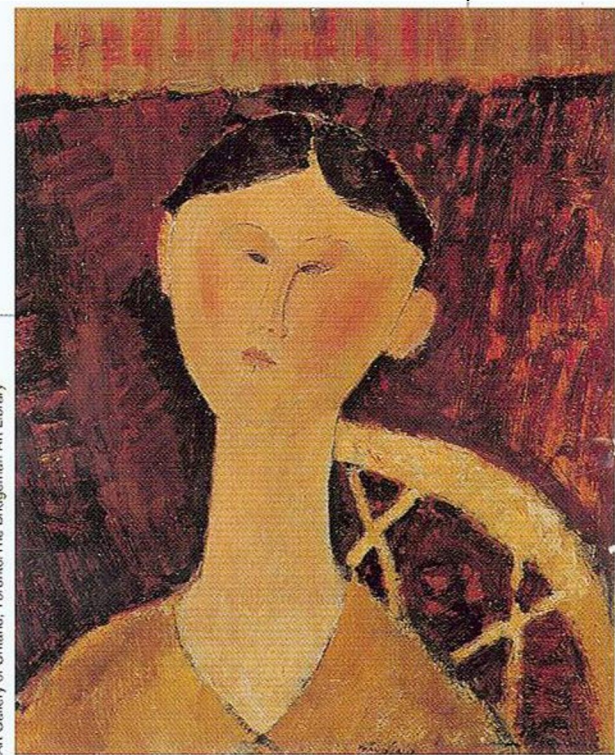

比阿托莉斯与杰妮

与莫迪里阿尼保持了最长、最认真的恋爱关系的两名女子比阿托莉斯·黑斯汀斯和杰妮·海普顿是最频繁在他作品中登场的两个人。莫迪里阿尼画了十余次比阿托莉斯，画了二十几次杰妮，而且，两人的素描都为数众多。比阿托莉斯的肖像画也被赋予本人强烈的个性印象，而杰妮则被画家画成可以慢慢仔细端详的作品。下图的《比阿托莉斯》(1915年)中，人物上挑的眼梢和紧闭的嘴表现出她的刚烈。左图是《杰妮·海普顿》是他为数众多翻版作品中的一幅。莫迪里阿尼被杰妮的容貌迷住，她的肖像画被认为是“写在画布上的情书”。

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library

Art Gallery of Ontario, Toronto/The Bridgeman Art Library

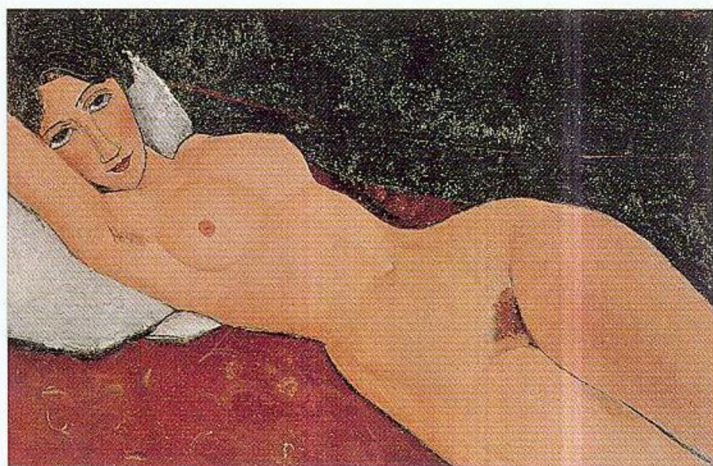
诞生。莫迪里阿尼很佩服毕加索，但他没有倾向于抽象乃至半抽象的这种最前沿的潮流。相反，他倾倒在素描能力和色彩使用上十分出色，巧妙地表达人类情感的画家。最初，莫迪里阿尼特别被高更和图卢兹·劳特累克的绘画所吸引。后来，他与当时众多的年轻画家同样，从1907年在巴黎举办的塞尚回顾展中受到了很大的影响。他从塞尚的绘画中学到了朴素构图的伟大之处。色彩调和的微妙处理等很多东西。莫迪里阿尼作品的背景中常常使用优美的茶色和

蓝黑色往往会令我们想到塞尚。

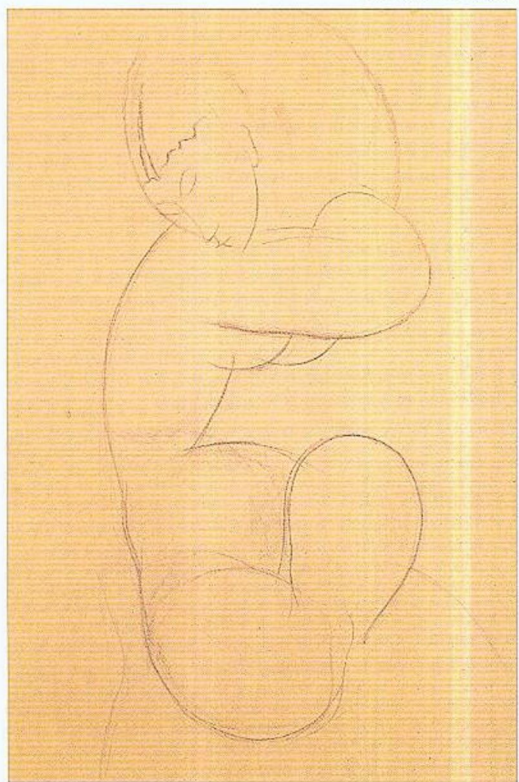
决定绘画风格的石雕

当莫迪里阿尼消化这些影响，并正在开创出自己的绘画风格的时候，他在数年的时间里事实上放弃了绘画而埋头于雕刻创作。他当初就对雕刻抱有兴趣，早在1902年，还是十几岁的莫迪里阿尼就对雕刻做了最初的尝试。使他真正开始进行石雕创作的是与人们所公认的20世纪最优秀的雕刻家康斯坦丁·布朗库西成为朋友的时候。莫迪里阿尼的雕刻

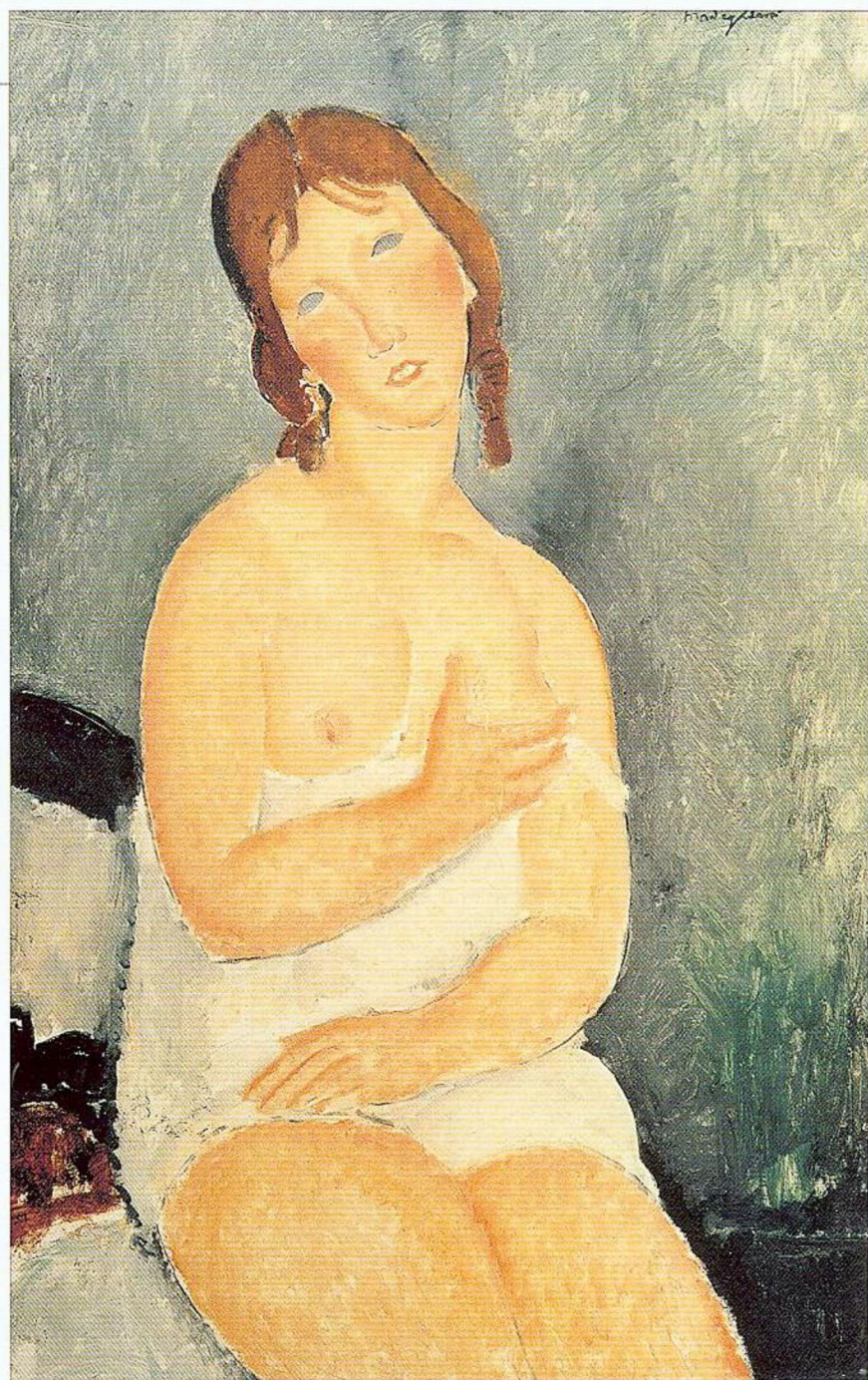

Staatsgalerie, Stuttgart/AGK London

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Private Collection/AGK London

裸女画

莫迪里阿尼在他的整个绘画生涯中一直都在描绘裸体模特儿。但他认真对待这一绘画主题则是在1916年以后。他深受好评的精彩裸女画都产生于他人生最后的三四年，与早期作品相比，气氛明显不同，早期作品由于光彩照人而十分性感，却没有悲凉的内省气氛。

莫迪里阿尼似乎不用朋友或者恋人做裸体画的模特儿，但他至少画过一次比阿托莉斯的裸体素描，也画过几次杰妮的裸体画。他的裸女画作显然都是职业模特、女招待或是偶

然认识的售货员。模特儿大都是躺着的，也有几件坐姿的作品。作品毫无例外的都是以特写的形式描绘的，手臂或者腿（或者二者同时）在中间被裁断，给人以亲近感。当时，这些裸女画被认为有刺激性，这是因为其露骨的性的气氛，特别是还描绘有阴毛。但是，即便是其色情性不可否定，这些大胆的构图和眩目的色彩仍然值得注目。左上图为《白色靠垫上的裸女》（1917~1918年），左下图为《坐着的裸女》（创作年代不详），右图为《坐着的年轻女子》（1918年）。

大部分是人物头像，作为他成熟时期绘画风格一大特征的极度细长的形状，最初并不是使用在绘画上，而是应用于这些雕刻作品上。

围绕莫迪里阿尼有喜欢细长形状的倾向问题，人们有众多的不同看法。关于其灵感源泉和其中的含义，人们也进行了各种各样的推测。其中也有诸如说酒鬼莫迪里阿尼偶然一次透过酒瓶的颈部看到女人，从而引发了他的思考等等，这都是一些荒谬的揣测。

关于优雅的拉长了的形状，在莫迪里阿尼极其崇拜的文艺复兴时期的绘画中有过几个先例，而雕刻上的直接影响也许来自于非洲的面具。非洲雕刻以其大胆的形状和从禁忌中解放出来的刺激性表现，给予这个时期巴黎很多前卫艺术家以潜在的影响。莫迪里阿尼研究了埃及和大洋洲的雕刻，也研究了其它的

原始艺术，但从来没有具体地借用在他的作品中，其影响总是微妙而模糊。

从1909年到1914年他专注雕刻的这个时期，莫迪里阿尼只创作了其现存绘画作品总数三百五十件中的二十余件。但不久，莫迪里阿尼又完全放弃了雕刻，又回到绘画上来。在战争期间难以得到合适的石材也许是他放弃雕刻的原因，但更重要的原因大概是由于他的健康状况已经承受不了这一工作。雕刻石头的作业是一项繁重的体力劳动，制作过程中出现的粉尘使他的肺结核恶化。

但专心于雕刻的时期，给作为画家的莫迪里阿尼带来了很大影响。在他所余不多的人生中，莫迪里阿尼的绘画风格更加豪放，朴素的程度进一步增加，事实上他已经停止传统上的光和阴影的使用。其结果，用于脸部或者手脚上的大胆的变形，产生了令人想到坚实的石

刻效果。雕刻般的感觉在对颜料强有力的处理上也可以看到。以短、如同刺入一样的笔触涂画颜料，有的时候甚至用画笔杆蹭抹颜料。通过不断地进行这种充满活力的处理，他充满韵律感的描绘比初期更加生动，色彩也更加丰富而且相互协调。

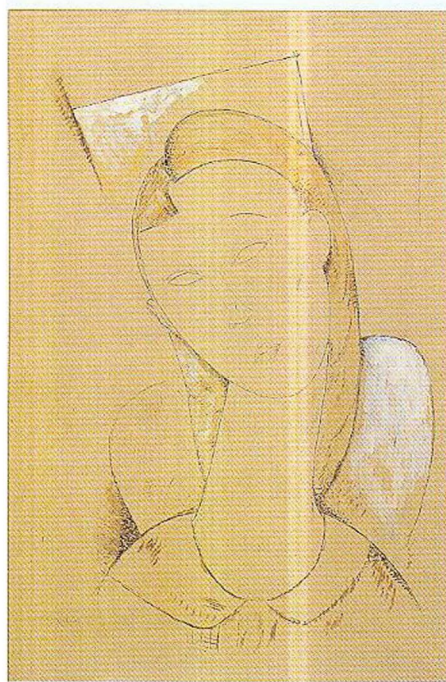
这样，莫迪里阿尼在他绘画历程的顶点上创作的裸女画和肖像画，成为了现代艺术的最高杰作。莫迪里阿尼晚期的肖像画也许给人一种不安的感觉，考虑到他人生中的诸多因素这也毫不奇怪，但同时也具有与他所喜爱的文艺复兴时期的艺术相通的审美与威严。

死后的评价和“莫迪里阿尼的传说”

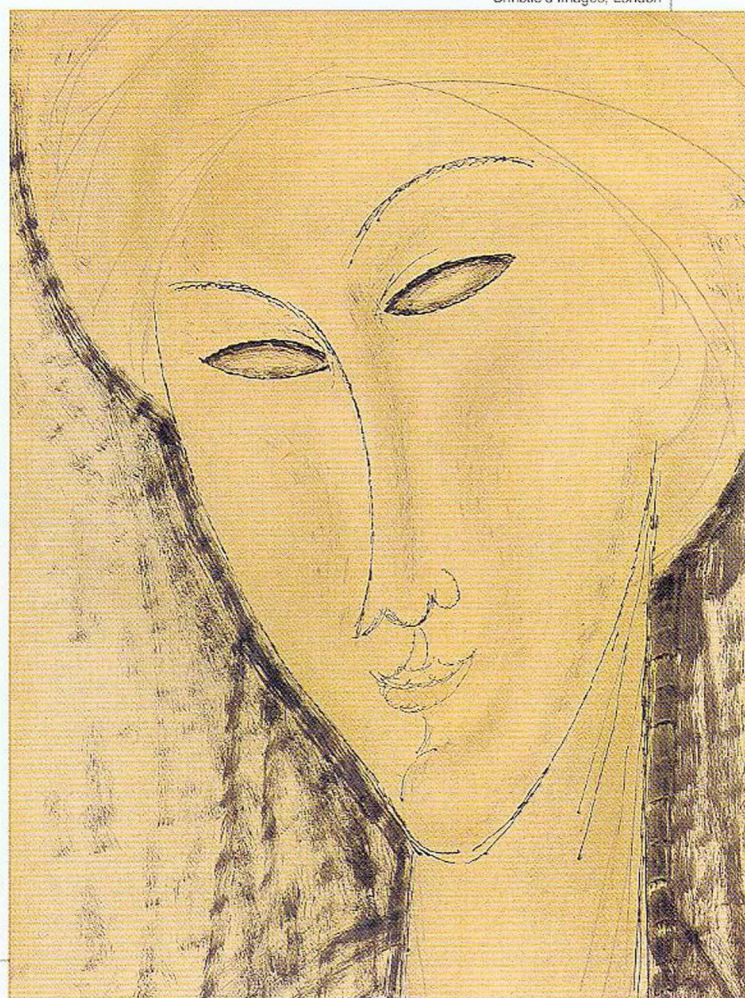
莫迪里阿尼临去世的时候，他的名字在巴黎的前卫艺术家中已经广为人知。在巴黎佩尔·拉舒兹墓地举行的莫

素描

精巧的素描占据着莫迪里阿尼的艺术核心，他一生中一直致力于素描的创作。而他的多数素描作品是对着实物写生的。其中也包含《卡莉雅提德》（左图）、《妇女头部》（右图）等以精致敏锐的线条描绘的精彩肖像画。另一方面，由于雕刻更加依据想象力，所以为此而创作的素描也更加自由、大胆、新奇。莫迪里阿尼在素描中喜欢使用的是铅笔，但他也使用色粉、木炭、蜡笔和墨水等。

Christie's Images, New York

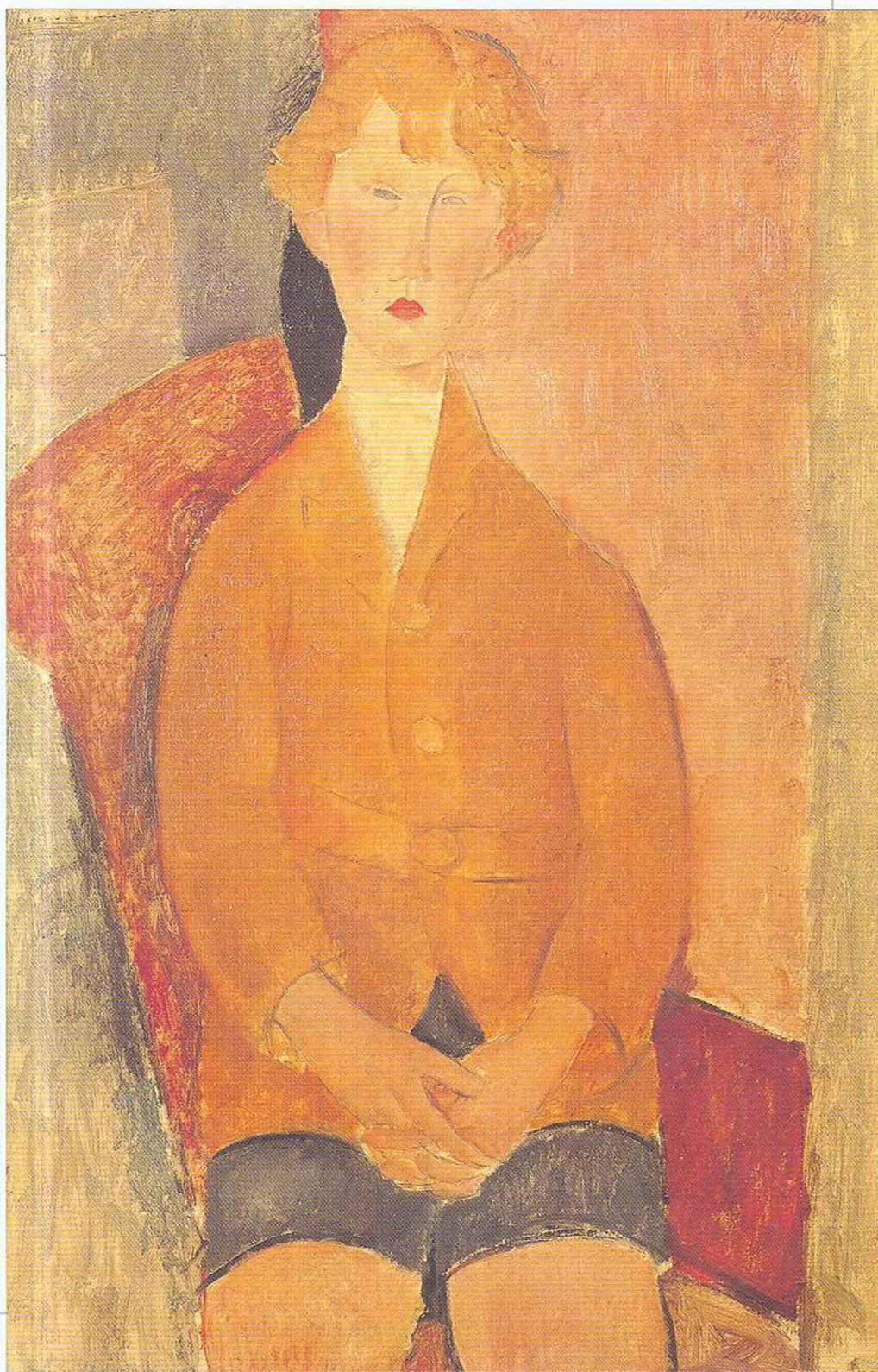
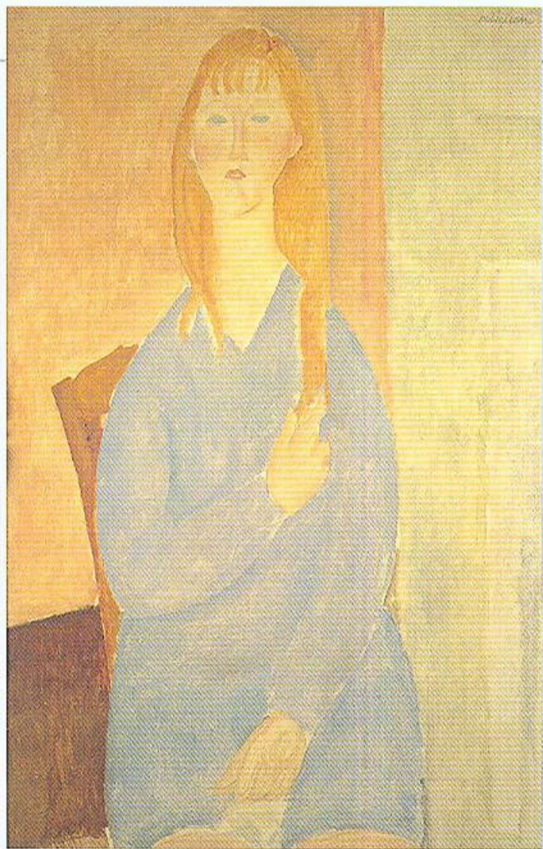

Christie's Images, London

儿童画像

莫迪里阿尼在法国南部度过的那一年（1918~1919年），他创作了几幅儿童题材的绘画。有人推测认为，莫迪里阿尼把目光停留在这一主题上是由于画家自身成为父亲的结果，但真正的原因也许在于画家离开了在巴黎一直使用的模特儿，他不得不寻找其它的绘画题材。描绘儿童的几幅作品是画家的习作，与描绘对象的性格相比，画家把着眼点放在了形状和色彩上，但其中也有令人强烈感觉到模特儿个性的作品。这里选择了两幅优秀的肖像画《蓝衣少女》（左图），《穿短裤的少年》（下图）。

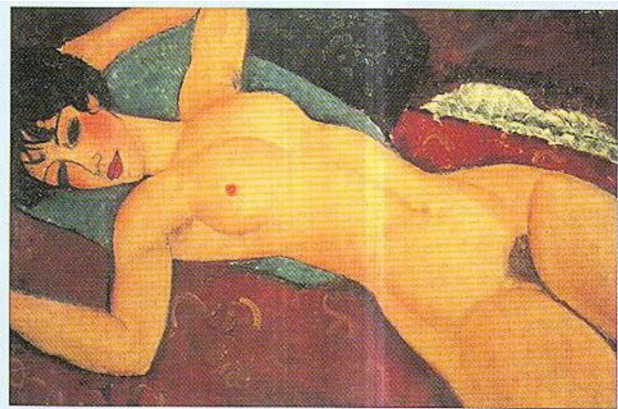
迪里阿尼的葬礼上，毕加索等很多著名画家和雕刻家赶来参加。莫迪里阿尼在消息灵通的评论家圈内刚刚开始有名，但在社会上还很少为人知晓。巴黎的几家报纸登载了他去世的消息，但都只不过是简短的敷衍性报道。但是，莫迪里阿尼去世后不久，对他作品的评价开始急速上升，莫迪里阿尼成了几个展览会和书籍的主人公。

莫迪里阿尼去世后的第一个回顾展于1922年在巴黎的伯恩海姆·冉内画廊举行，诗人、美术批评家安德列·萨尔蒙于1926年创作并出版了关于他的第一部著作。萨尔蒙很熟悉莫迪里阿尼，为使内容更加有趣，书中记载的内容在准确性上有不少问题。尽管如此，他叙述的故事富于变化，这部著作与关于凡·高的著作同样，对广泛介绍作为悲剧性天才的莫迪里阿尼发挥了很大作用。

这样便产生了关于莫迪里阿尼的传说，从那以后一直到现在，无数的报告文学或者虚构文学的作家继续对他进行着美化。

名作特写

Gianni Mattioli Collection Milano/Scala

软垫上的裸体

米兰 基安尼·马蒂奥利收藏
Gianni Mattioli Collection, Milano/Scala
RECLINING NUDE
1917 ~ 1918年
60 × 92 cm

《软垫上的裸体》大概是很多人听到莫迪里阿尼的名字最先想到的题目。可以说这幅作品是优美的线条、朴素的构图、质朴的笔触、强烈的色情主义结合在一起的莫迪里阿尼的最高杰作。

黑发黑眼的模特儿的姓名无从知晓，她向上张开双臂，懒洋洋地躺在软垫上，露出腋下和阴毛。她的身姿横向伸展在长方形的画布上，双手和双腿在画的边缘被裁断，脸部和身体的鲜艳肤色与以红褐色、暗蓝色的粗重笔触涂抹出的背景形成对比，从而更加醒目。

莫迪里阿尼是素描的高手，这幅画给人带来的强烈印象在很大程度上归功于线条优美的上半身和手臂，圆柱一样朴素的颈部，椭圆形的脸的轮廓线条。此外，人物的加工和对背景的大胆处理也使蜿蜒流动的轮廓线完美无瑕。

人物的姿势和表情使人感到亲切，但程式化的脸部面容使人产生些许缺少个性的感觉。人物的四肢被裁掉，将人物贴近观赏者，强调露骨的性的用意。

Musée d'Orsay, Paris/BAL

▲ 莫迪里阿尼和雷诺阿都是作为快乐的对象来描画裸体的。但是，据说八十七岁的雷诺阿对莫迪里阿尼说，画臀部的时候要像能够爱抚一样的去描绘，而这时的莫迪里阿尼起身离开了房间。这是雷诺阿晚年的一幅作品《浴女》（约1918-1919年）。

► 《睡着的维纳斯》（1508-1510年）。这幅精美的躺着的裸女画是乔尔乔涅（约1476-1510年）创作的数量很少的作品中的一幅。这是他晚年的作品，最终由提香完成。提香画了风景和爱神，后来爱神被人涂掉。

