

世界名画家全集

杜菲

描绘光与色大师

何政广 主编

河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

描绘光与色大师

杜 菲

RAOUL DUFY

何政广 ● 主编

河北教育出版社

冀图登字 03—98—001

世界名画家全集

杜菲 Raoul Dufy

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 7.75

版 次 1998 年 7 月第 1 版
2003 年 1 月第 2 次印刷

印 数 4,001—8,000

书 号 ISBN7-5434-3153-X/J·85

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

劳尔·杜菲(Raoul Dufy 1877~1953年)生于法国北部港都勒阿弗尔,比夏加尔年长十岁。但感觉上,杜菲显得比较年轻,在同时代画家中间,杜菲也让人觉得比谁都年轻,这是因为他的绘画始终给人永远年轻的印象。杜菲在他爽朗轻快、典雅规律的绘画中,表现了拉丁的澄明,阳光充溢,色彩亮丽,非常具有法兰西的活泼浪漫特质。

19世纪末,法国绘画的发展达到巅峰,被称为“印象派”的一群画家们,描绘景物在外光照耀下时时刻刻产生变化的瞬间印象,促使视觉艺术达到最高纯度。印象派成为19世纪绘画落幕时壮丽的压轴好戏,同时还是迈入20世纪现代美术舞台前奏的序曲。年轻的艺术家们,已经感知新时代的来临,于是用自己的手,打开自己的窗户,开始呼吸现代的空气。1905年抬头的野兽派即是点燃20世纪最初烽火的革新运动。

就在此时,杜菲——一位在阳光照耀、海风吹拂中成长的青年,满怀着对艺术的热爱来到巴黎。在进入美术学校学画、看画展、与画友交往之间,杜菲先从印象派入手,后来又尝试立体派的绘画,最后加入野兽派青年画家行列,与马蒂斯、甫拉曼克、佛利埃斯等共同活跃在当时画坛。杜菲的际遇真可谓如鱼得水,从一开始就步入绘画的坦途,而他一生的画家生涯也充满欢乐与光彩,为20世纪初叶的绘画,创作了鲜丽的一章。

杜菲擅长风景画和静物画,他运用单纯线条和原色对比的配置,活泼的笔触,将物体夸张变形,追求装饰效果。后期从事织物图案、陶瓷画、壁画的设计制作,留下许多杰出代表作。喜爱率直地描绘自然与生命,流露出优雅而又敏捷灵动的气质,是他艺术创作的最大特质。笔者曾在巴黎市立现代美术馆欣赏他创作的《电的世界》大壁画,占据美术馆一整面的墙壁,深刻感受到他绘画中传达的灵气。

巴黎国立现代美术馆在1953年举办杜菲的回顾展以来,马赛、里昂、尼斯、伦敦、柏林、纽约、巴塞尔、旧金山等地美术馆,先后举办过他的回顾展,所到之处均获佳评。这也反映了杜菲的作品及所得到的声誉历久不衰。这本杜菲的专辑,让我们可以清楚看到他一生所走过的绘画旅程,细细品味他多彩多姿的鲜活绘画。

关于本书

作为20世纪初叶现代绘画史开端的
野兽主义成员之一——劳尔·杜菲，
是一位多元化创作的艺术家。
除绘画之外，他的艺术领域扩展到挂毯、
壁画、布料图案设计及陶瓷创作，
活泼的曲线运用，
成为崭新流行设计的先驱。
杜菲和当时的许多艺术家一样，
都面临着传统与现代艺术间的
许多基本问题。在杜菲的艺术生涯中，
曾先后受到印象派、
野兽派及立体派的影响，
但无论任何画派都不会成为他独创风格的
桎梏。在他各种题材的创作中，
唯一不变的是他对光与色彩的独特手法，
呈现出源源不断的活力。
本书中辑录杜菲丰富的作品，
充分介绍他的艺术与生涯。奔放的线条、
鲜丽的色彩、明快的笔触、
自由活泼的表现，杜菲的艺术为我们开拓
了另一个现代风景与人物画的新视野。

世界名画家全集

米勒 康丁斯基
柯罗 马蒂斯
德加 蒙德里安
塞尚 杜菲
莫奈 毕加索
雷诺阿 勃拉克
列宾 莫迪利阿尼
卢梭 夏加尔
高更 米罗
梵高 达利
蒙克 怀斯

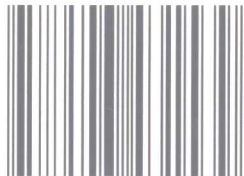
责任编辑

刘 辉
张志伟 张子康
王亚民 赵中伟

装帧设计

张志伟

ISBN 7-5434-3153-X

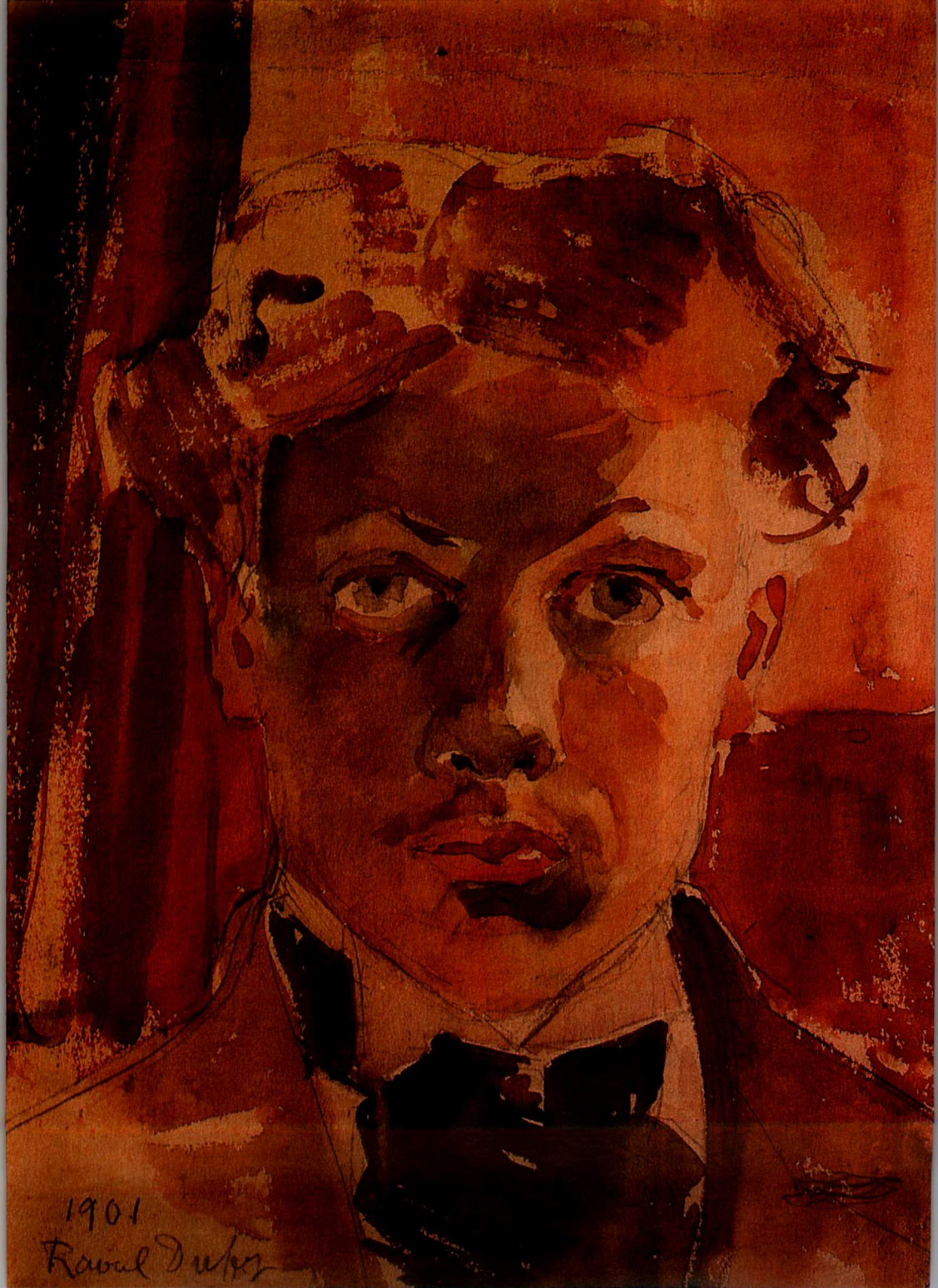

9 787543 431539 >

目 录

杜菲的生涯与艺术	2
在勒阿弗尔的成长岁月	6
初到巴黎	14
野兽派时期	24
塞尚的试验者	46
木刻版画插图	64
布料图案设计	76
舞台设计	100
色彩—光线理论	105

陶瓷作品·····	126
挂毯设计·····	133
政府与私人委托的壁画作品·····	146
几个重要画题·····	158
受风湿关节炎折磨的最后时光·····	165
杜菲的织物设计与陶瓷作品欣赏·····	170
杜菲的素描与版画等作品欣赏·····	199
杜菲绘画的自白·····	222
杜菲年谱·····	224

1901

Raoul Dufy

杜菲的生涯与艺术

20世纪初叶，现代绘画史开端的野兽主义成员核心人物——劳尔·杜菲(Raoul Dufy)，谈到自己的艺术生涯时，多次提到他是为“追求光与色彩而战”。他确信光是色彩的灵魂，没有光，色彩即失去生命。

“我经常追求色彩的秩序，也就是让我们的色彩发光的秩序。没有光，形式就没有活力、生气；只有色彩，也不能让形式充分发挥。作画再没有比察觉光，然后再感知色更重要了。”杜菲如是写道。(1943年给安德烈·罗德的信。)

杜菲对光的憧憬可说是一种天性。他在绘画上描绘出蓝色的音乐，绿色的赛马，粉红色的房间，如果我们对杜菲有了深入的了解，对他这种色彩的表现也就一点不会觉得意外了。新鲜的色彩感觉与轻妙的线条韵律，传达出生命的喜悦，这成为杜菲绘画艺术的强烈风格。

1877年6月3日出生于法国勒阿弗尔(Le Havre)的劳尔·杜菲所留下来的作品数量十分惊人，包括超过两千张的油画，两千张水彩，约一千张的单色画以及五十幅为文学作品所作的木版、石版、蚀刻版画。此外还有两百件以上的陶瓷作品，约五十幅的挂毯图样设计，五千张以上以胶彩、水彩所作

勒阿弗尔附近的风景

1897年 油画 纸板

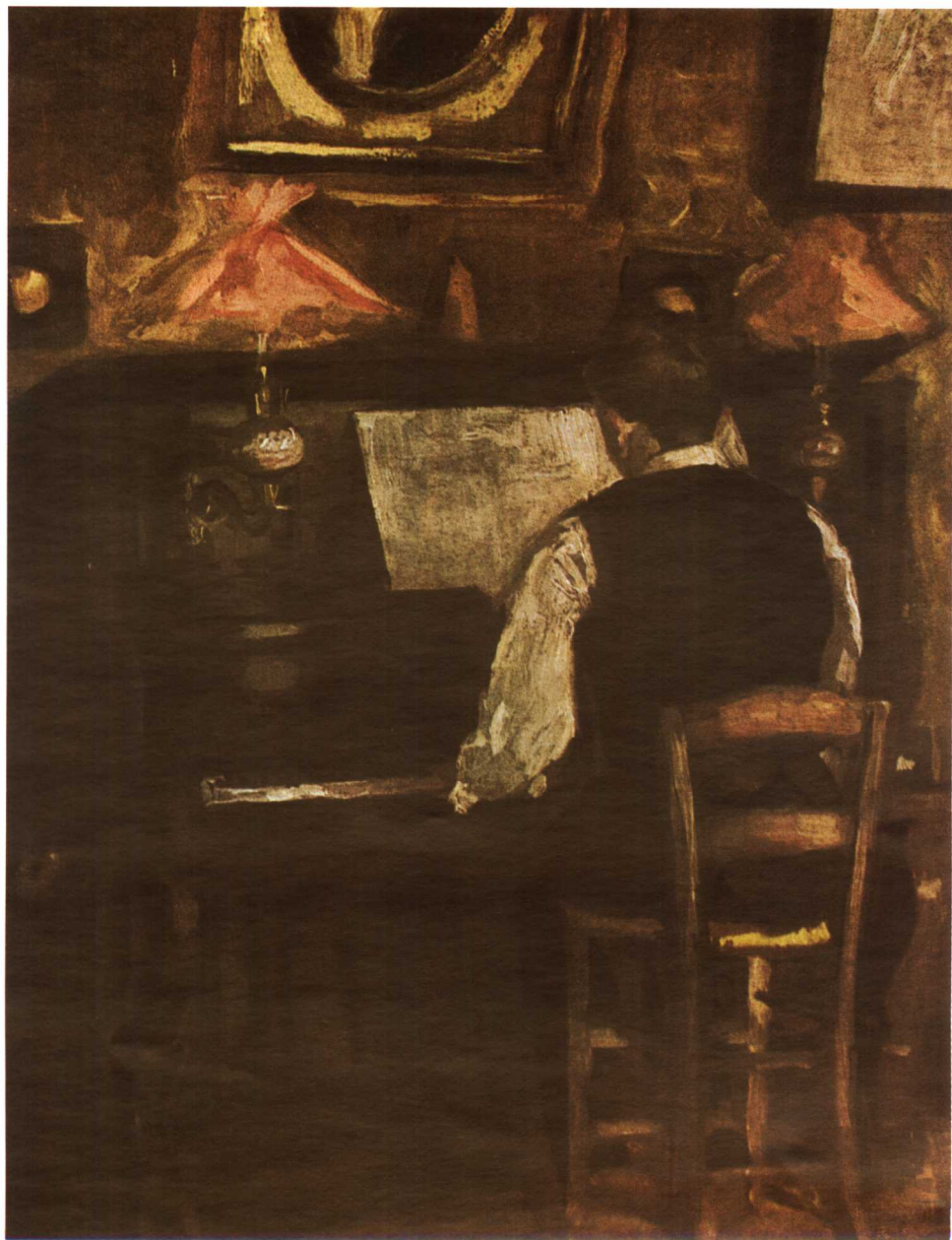
19×27cm 私人收藏

的布料设计图，还有壁画及舞台设计。他的作品中有大量装饰性的工艺作品，这被一般人视为“次等的艺术”与所谓的“伟大的艺术”一样，都是杜菲的挚爱。油画和丝织布料上的图案都能带给他创作的满足与快乐，惟一的区别只是“技巧”与“质料”。

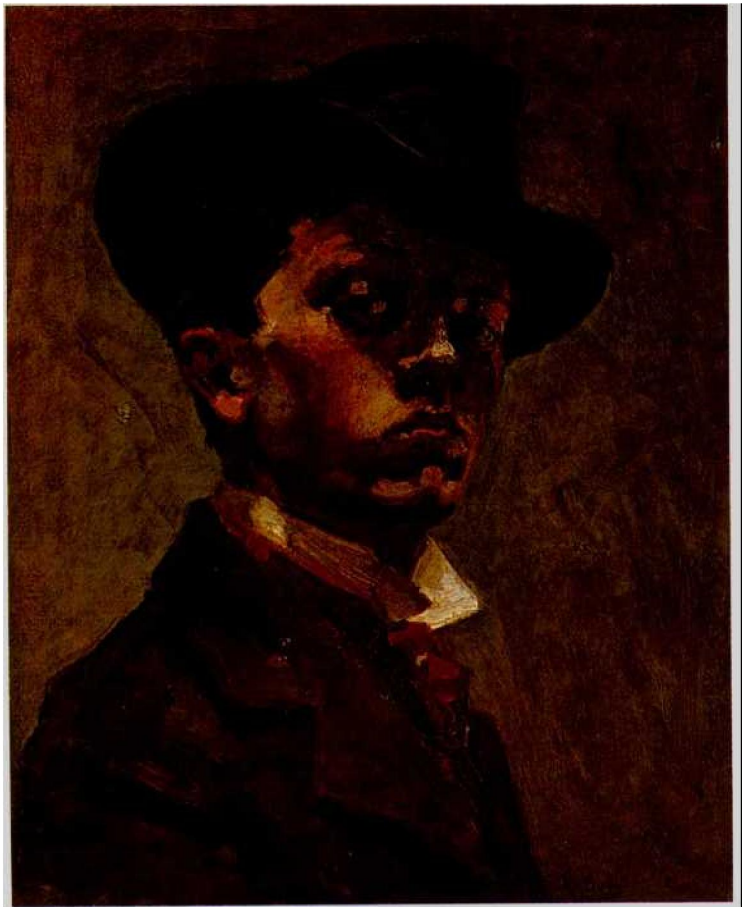
杜菲和许多同时代艺术家一样，都面对了传统与现代艺术间的许多基本问题。早期作品受印象派影响；后来因为看见了色彩的想像魔力而投入野兽派；当立体派让他探讨表现心灵的需要与解决方法时，他曾倾向立体派。他最尊敬的当代画家是马蒂斯与塞尚。不过任何艺术家或画派都不会从此成为他开创性风格的桎梏。他留心别人的作品，吸取不同的艺术表现方法，作品仿佛充满即兴的创新，其实全是辛苦努力的成果。我们可以从他数量可观的练习作品中，得窥他始终对空间、线条、光线、色彩所做的不懈努力及收获。

杜菲并非因为经济压力才投身工艺性的装饰艺术，他的艺术作品和装饰艺术作品是不能分开来看的。虽然技巧各有

向着钢琴的加斯頓·杜菲 1897~1898年 油画 画布 布鲁塞尔瓦勒夫人藏

自画像 1898年
油画 画布
41×33.7cm
法国国立美术馆藏

不同，在表达的本质上有许多相同的观念，例如将现实与幻想结合表现。杜菲在两者之间寻求彼此的沟通，并且相辅相成，的确大大丰富了艺术的语汇。

杜菲作品的另外一个特色就是充满了诗意及明确的快乐。他的作品中看不见悲剧，只有生命的美好。他以不同形式的作品，永远创新的丰富表现力，为世人提供了源源不断的活力与欢欣，永无穷尽的幻想和美梦。就像马蒂斯一样，杜菲的作品充满了喜悦，一种创作的喜悦；也充满了快乐，

勒阿弗尔的港口 1898年 水彩画 25×31cm 法国勒阿弗尔美术馆藏

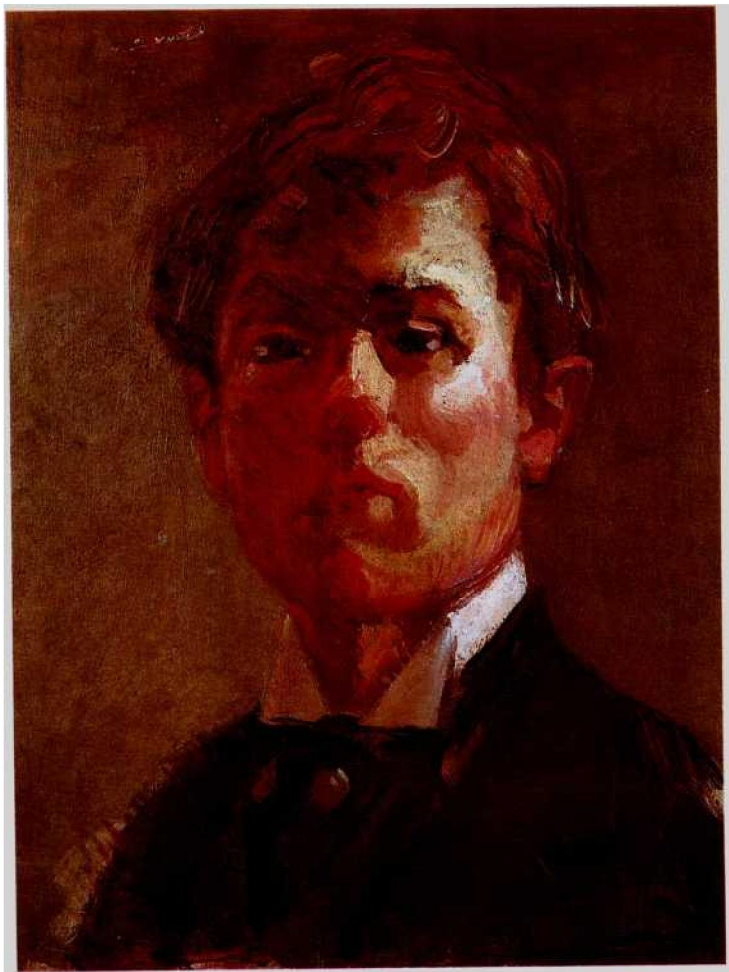
来自作为艺术家及做人的快乐。

在勒阿弗尔的成长岁月

“我的年轻时代是在音乐与海的怀抱中长大的。”

杜菲的父亲里昂·马瑞斯·杜菲是位钢琴老师，耳濡目染下长大的杜菲和家中其他的孩子一样，自然养成对音乐及作曲的热爱。杜菲的弟弟加斯顿就是位优秀的长笛家，并献身作曲事业，由于他在巴黎编曲，使得当时似为穷学生的杜菲得以经常免费进入首府的音乐大厅享受音乐。杜菲的母亲则将所有的精力全部奉献给她的九个子女。当杜菲在1950年七十三岁时，曾以铅笔、蓝墨水画了一系列自传式的速写，

自画像
油画 画布
私人收藏

图见第 221 页

童年的记忆依然甜蜜，例如《马瑞斯·杜菲指导的合唱团》、《勒阿弗尔的管弦乐团》等，都让我们看见在他成长岁月中，音乐所代表的意义。

由于家庭教育严格，加上拉丁语、希腊语及德语的训练，当家庭开支出现困难时，十四岁的杜菲已能大展其才，在瑞士商人路得和郝舍的咖啡进口公司担任会计工作。那时勒阿弗尔正在享受经济起飞带来的繁荣，商业、贸易均为一片好景。

勒阿弗尔剧院的演奏会 1902年 油画 画布 113.5×146cm 纽约欧特藏
 巴黎圣哲维教堂 1900年 油画 画布 46×33cm 法国亚维依卡维美术馆藏(左页图)

图见第 221 页

《一八九八年路得和郝舍公司的办公室》也是 1950 年的作品，窗外是港口，画家的卷发极易辨认，他坐在桌前高椅上正忙着手上的会计工作，加强的粗线条，强调了一旁虎视眈眈的雇主的“高”与权威性。

“海”是另外一个杜菲终生最爱的画题。为了检查外国轮船的进口货，有五年时间，杜菲有各种机会观察港口风光，看那些从美国等地驶来的远洋船。勒阿弗尔港和圣安德鲁斯海湾，孕育了后来他的许多系列作品，如《浴者》、《赛船》、《黑色货船》、《瘦小的渔夫》等。

利用晚上空闲，杜菲到伊寇市立美术学校上课，老师是