

世界名画家全集

勃拉克

立体派绘画大师

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

勃拉克 G. Braque

主 编 何政广

J231

出 版 河北教育出版社

石家庄市城乡街 76 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 7.75

版 次 1998 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 4,000

书 号 ISBN7-5434-3155-6/J·87

定 价 78.00 元

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

法国画家勃拉克(Georges Braque 1882~1963年)是一位智慧型的画家。他沉稳而精练的绘画作品,非常耐人寻味。美术评论家史达尼斯·佛梅曾说:“什么是绘画?用勃拉克的艺术来回答最贴切,他画中的方寸世界,就足以阐释绘画的本质。”所以他被被誉为最像画家的画家。

勃拉克全心全意投入绘画创作,将绘画本身熬炼、过滤,并祛除一切杂质。他以高度智慧和情趣融合出构筑巧妙的造型,赋予丰富肌理,完成纯粹的精神艺术。仿佛春蚕吐丝,编织线、面、色构成感觉微妙的造型语言,开启崭新的艺术之窗。

勃拉克不愧为神奇的造型骑士,然而他也十分留意纵马驱驰的缰绳收放。法国传统的节度、秩序与调和,亦时刻回旋于其心之革新激流中。因此他虽与西班牙人毕加索志同道合,共创立体派,但随着发展,自然而然显示出了不同的前途与风格。

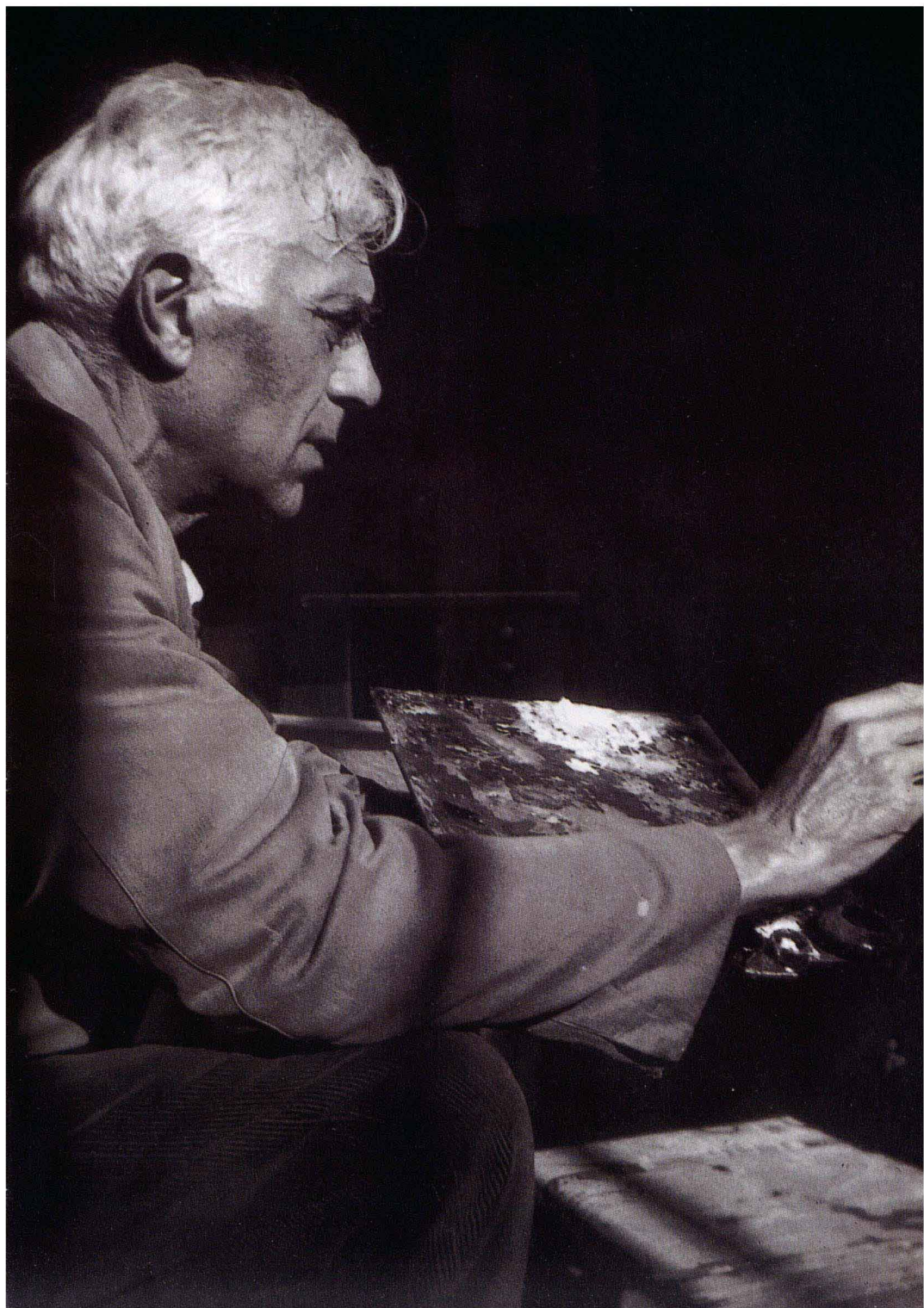
立体主义抽掉人的社会属性,把人当作一般物体来描绘。它源于两种截然相反的影响——原始风格和分析科学,从探究多面积的物质结构出发,打破传统的体积概念的坚实,根据科学和现代思想的发展,创造出一种新的造型语言。后世评论家认为:如果没有立体主义急进精神的刺激,现代艺术很难想像会有以后的演变。

勃拉克初属野兽派,不久成为坚定的立体派艺术家。他画静物风景、少画人,从分析式的立体主义走向总合式的立体主义,在法国近代画坛拥有崇高评价,从而屹立于20世纪美术开拓者之林。

目 录

立体派艺术大师	2
从勒阿弗尔港到野兽派	2
向塞尚学习	12
来自塞尚的影响	40
分析式的立体派	63
文字的描绘与构成	77
音乐与音乐家们	92
拼贴艺术	111
战争	129
20 年代	137
30 年代	149
战争与战后	155
画室、鸟、犁	160
勃拉克访问录	168
与外界隔绝的世界	168
分区的工作室	171
上帝创造的东西都可置换	172
回归人类共有的本性	174
有光线就有绘画	175
生命围绕着他	178

度过 20 世纪艺术种种刺激的挣扎	179
讲究生活情趣	180
生活是一连串超越时间的恬静	181
调和了互相冲突的现实	182
艺术不只是匆匆记录下的灵感	183
探讨另一层面的真实	184
大自然对我全无操纵力	185
绘画是一种需要	186
艺术家和题材结合便造就了画	187
深入和接纳导致生命	189
艺术家的目标在引发人思索	191
艺术触及我们的灵魂	192
想去体验万物的生命	194
艺术对生活的重要性	199
精练地表达奥秘境界	200
快乐始于无知的心境	204
人类需要翅膀飞向充满希望的天空	206
勃拉克版画、雕塑等作品欣赏	208
勃拉克年谱	216

立体派艺术大师

乔治·勃拉克是个沉默思考型的人物。他的作品不同于同时代的画家们，不太投大众所好。他不像马蒂斯辉煌的色彩及优美的线条，也不像毕加索的感性诉求(如哀伤的人及笑着的小孩的画面)，不强调性感，不使用技巧，也不像勒泽使用比喻的表现。勃拉克不利用象征或隐示讯息，与《圣经》有关的宗教故事不是他的题材。他画中的鸟就只是鸟，不是和平鸽。他的人物，不像黄金时代表现生命的喜悦，不是森林的精灵，也不是表现殉道者的思想，而只是单纯的赤裸裸的人体。诗人布利斯·桑德明确地肯定勃拉克初期作品的特色，说“他是纯粹精神的人，是神学主义者”。

从勒阿弗尔港到野兽派

1882年乔治·勃拉克生于亚嘉杜伊·修塞尼，童年时期在勒阿弗尔港度过。父亲在勒阿弗尔经营建筑装潢，傍晚时，常常兴致勃勃地画着风景画，是位素人画家。由于祖父也是装潢业者，勃拉克从小就亲近颜料及画笔等与画图有关的事物。勃拉克当学徒学习装潢的同时，晚上进入市立美术学校的夜间部(1897年)，在那里结识两位画家，后来成为密友，这两人就是杜菲与佛利埃斯。他们都比勃拉克年长些，一直给予勃拉克鼓励，并带给他相当的影响。

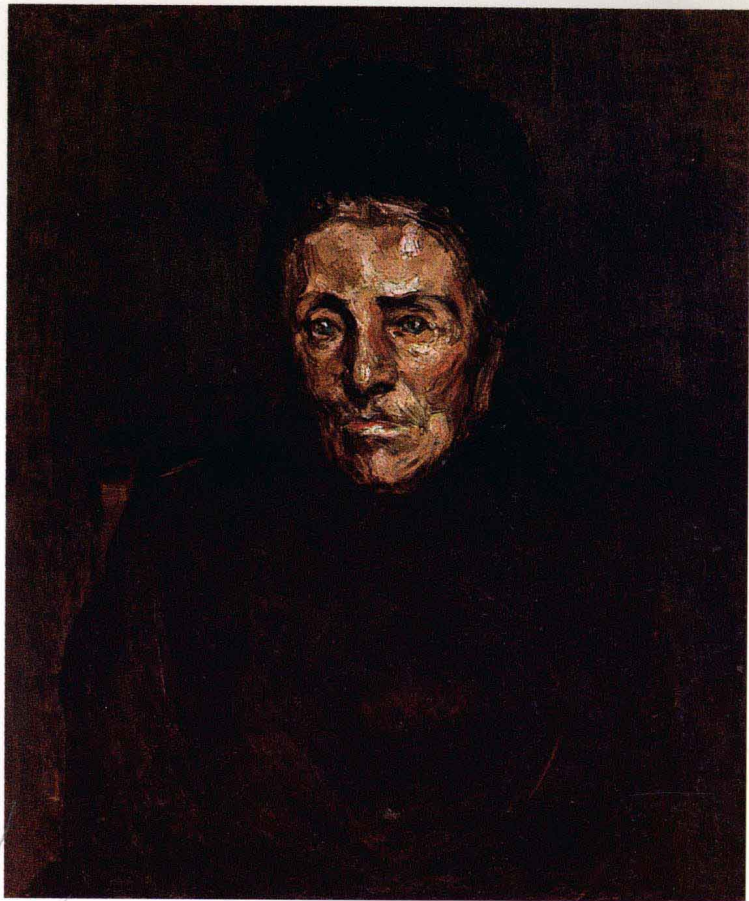
祖母的朋友

1900 年

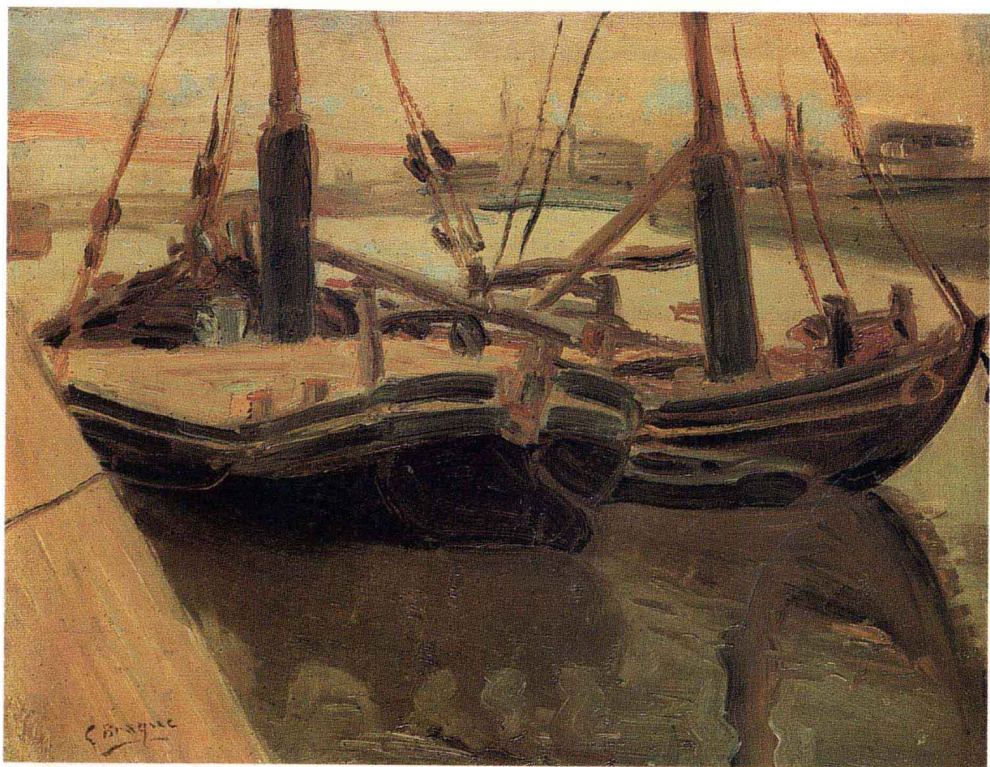
油画 画布

61×50cm

私人收藏

1899 年，勃拉克与佛利埃斯居住在巴黎，1900 年杜菲也前来巴黎加入他们的行列。来自勒阿强尔的三位年轻画家结交并建立温暖的友谊。然而与两位朋友不同的，勃拉克来巴黎的目的并非要成为艺术家，而是为了学习装潢，只是在学习的同时，进了美术学校夜间部就读。在美术学校里，却接触到谦虚慎重的许多画家，发展出新的人生阶段。勃拉克这时期的作品留有二三件风景画及肖像画，风景画层层重叠，而肖像画则为朋友及其家族的肖像，在印象派的叙情之外，若隐若现地表现出受到柯罗的影响。装潢课程修习完毕，服完兵役，在家人的

海景 1902年 38×45cm 私人收藏

同意及资助下，1902年勃拉克决心以艺术为一生的职业。

此后，在严谨辛苦的工作岁月里，他从未忘记这个志向。他在蒙马特附近借了画室，开始各项学习，希望有朝一日成为画家。而驻足于美术馆、画廊及绘画教室，则是从1904年才开始的。现存这时期(1902~1905年)作品都是画海的风景画，其中几件颇具表现主义的特色。那时，他对秀拉、葛利斯及席涅克的作品相当感兴趣。1906年所画的安特卫普周围的风景油画，是任何美术评论家都有意见的革新派作品。但是，这些作品，有的流失，有的数年后画家自己认为是未完成的习作而撕毁，现存不多。

与定期展出作品的杜菲及佛利埃斯(当时尚未认识毕加索)不同，勃拉克起步较慢，最初是1906年，在独立沙龙展出，

洪弗勒荷的山坡地 1905年 油画 画布 50×62cm 勒阿弗尔安德烈美术馆藏

他对自己的作品是否满意不得而知。勃拉克前一年在秋季沙龙见到令大众茫然的野兽派画展，经过几年的岁月，他决定将自己的作品转换成像马蒂斯及德朗作品般的野兽派。此外，1905年在独立沙龙所看到的梵高回顾展，深受那颤动般的原色所感动。但是，当时已成野兽派的杜菲及佛利埃斯，和勃拉克的这个转换应是无关的。对勃拉克自己以及他所尊敬的许多人而言，1906年夏天，与佛利埃斯一起创作，在安特卫普附近所画的野兽派作品，是他典型作品的开端。

这里必须提出一个疑问，就是一夜间决定改变画法的画家

安特卫普港 1906 年
油画 画布 38×46cm
布帕达·封哈特美术馆藏

白色的船
1906 年
油画 画布
38.5×46.5cm
佛利达特基金会藏

安特卫普港 1906年 油画 画布 50.5×61.5cm 巴塞尔美术馆藏

有谁会相信呢?相反,从所谓的“影响”的主轴观察,勃拉克由于一再地看到许多野兽派作品,自己也因而很快地成为野兽派画家。因此,往后的事,也可以用同样道理解释。然而,后来勃拉克一见到毕加索的作品《亚维浓的姑娘》,立刻又放弃了野兽派,这些因果关系都是很单纯的,艺术创作的过程就是不做太多考虑的。他在日后回顾这些时,也是持这样的想法。传记作家对这件事,或许出于作家自己的环境,对这部分倒是反反复复地提及。

过了将近半世纪的50年代,勃拉克曾如此说明:“野兽派逐渐流行,确实感动了我。我觉得我一定要尝试。事实上,

安特卫普港 1906年 油画 画布 50×61cm 加拿大安大略国家画廊藏

那般狂势的绘画对二十三岁的我而言确实有‘那就是绘画’的感觉。我不喜欢浪漫派，而喜欢野兽派那有肉体感的画。”（1954年D·瓦利埃的采访）这时期的作品不多，而且勃拉克改画野兽派的佐证文字也不可考，以他说的“感动”、“狂热的”等话来当那改变的理由，似乎就像一瞬间完全以新的形式出现，却完全符合前述艺评家的结论。勃拉克所谓的不喜欢浪漫派，到底是什么呢？这对年轻一代通常喜欢新的变化是不一样的。总而言之，勃拉克初期的作品，看不出象征派那介于精密与写实间的神秘，他也无视于印象派的叙情，倒是对新印象较慎重研究。从野兽派来看，这时期

勒斯塔克的风景 1906年 油画 画布 60×73.5cm 巴黎庞毕度国家艺术文化中心藏

的画具有“物质感”的美丽特质。这些初期作品，画法单纯化，色彩、形式及长短笔触都可见此特色。

图见第 6、7 页

就野兽派明亮的特征而言，这时期的勃拉克尚未完全达到那份色彩的鲜艳感。在安特卫普绘制的作品当中，《安特卫普港》作品有两幅，一为巴塞尔美术馆所藏的画着三艘扬帆的船的作品。另一幅为布帕达的封哈特美术馆所藏，取景改变了角度，但仍一样画着船，只是帆未张开。前者细腻的细节描绘，与写实派无异：屋子的窗，屋脚的挑高柱桥内部，船的烟囱及索具的水面倒影及雪的形态。严格地说，并非与实物完全相同（例如教堂钟塔的紫色），不使用原色，而以一般较温和平静的

勒斯塔克近郊的橄榄树 1906年 油画 画布 50×61cm 巴黎市立美术馆藏

色彩取代。当时德朗的色彩就是偏于后者，马尔肯则偏向前者，绘画题材相当自由。笔触强烈的天空与水面，倾斜的桅杆为长长的原黄色，色彩澄明而富强烈对比感。图面结构线条单纯，彩度极高，诚如美妙音符演奏出来的音乐。粉红和翠绿的水面浮着黑色的船影，教堂钟塔的紫色与由绿进入粉红的天空对应着。惟一的缺点是近处的建筑物比船大，与背景的长度不合，且大船的存在损毁了远近的距离。

1906年秋天，勃拉克离开巴黎前往马赛市近郊的洪区勒斯塔克。蓝色的天空，亮丽的天气，太阳的光及影，这迷人

勒斯塔克近郊的风景 1906年 油画 画布 50×61cm 私人收藏

的景观确是典型的法国风景。勃拉克在该处停留数月。这些在勒斯塔克所画的作品，比那批安特卫普的海景画更丰富、更复杂。《勒斯塔克近郊的风景》这幅作品，已属野兽派画风，而且也是野兽派先驱努力学习的风格。封闭状的岩石与树木，实是当年在秋季沙龙看了高更回顾展后的回忆及反刍。小径上走路的人物是取材自梵高的局部；以原色、多层粗犷的长形大地，则是超越了席涅克的新印象派跃入野兽派的重要画风。这是1904~1905年间马蒂斯的作品《豪华、安逸和安乐》所有的，也是伦敦的德朗1905~1906年间作品所追求的。然而席涅克、德朗都用点表现，而勃拉克是趋向用细长的棒状及大

圆，将野兽派画法广义化了。勃拉克一项特别的技巧是使用翠玉色画出水面沉思的感觉，《勒希奥达的港口》就是很好的例子。南法亮丽的阳光下，用柔柔的粉红及绿色画出的安特卫普，是赤红、鲜绿、强烈的蓝所无法比拟的。坎城的白色大地，作品用一层明色呈现了那份宁静，静与动之间，恰如其分。例如，《勒斯塔克的风景》作品中，树木阴影的粉红与蓝色，细长的色块旋涡交织，形成摇动的感觉。但是，这样的野兽派，只是简单地在画面上让色彩散开及互相平衡的画法不是很危险吗？也因为如此，野兽派画家们不认为他们的作品其实也是一种极端的印象派表现，而受到印象派画家的非难，难道连容易变化却无活力的美感也没有吗？勃拉克却没有这样的危机。他独特的野兽派风格应是具有那份静谧，因为他并非是个空想家。初期，画面的构成是他最关心的事，例如《圣马丁运河》，以远近法缩小的房子及阴影，是后来的立体画派主要的构图根基。这却是勃拉克画勒斯塔克作品以前，早就已处理过的。总之，勃拉克受到当时画家们诸多赞赏，尤其在该年过世的塞尚对他更是称赞有加。

图见第 17 页

图见第 9 页

向塞尚学习

塞尚的死，区分了一个时代，也是另一个时代的开端。

“塞尚是任何人都公认的立体派先驱。”葛利斯与梅京捷共同对立体派下了这样的断言。还有安德烈·罗特在 1920 年发表的《不变的造型》一文中说道：“印象派的作品所没有的特质，凝聚于塞尚的作品中，形成一股巨大的风潮。”勃拉克的《勒斯塔克近郊的风景》，巧妙地将这两种对立的概念确实地表现。明显的紫与蓝，浓浓的绿，强调绿树的块状（这个手法是野兽派将印象派的精神修正而来），几何图形的房子，时时在他的画里出现。这些几何图形的房子，突出于山顶，与天上苍穹相对着。初期，画家及美术评论家们对这样

圣马丁运河 1906 年
油画 画布 50×62cm
私人收藏

