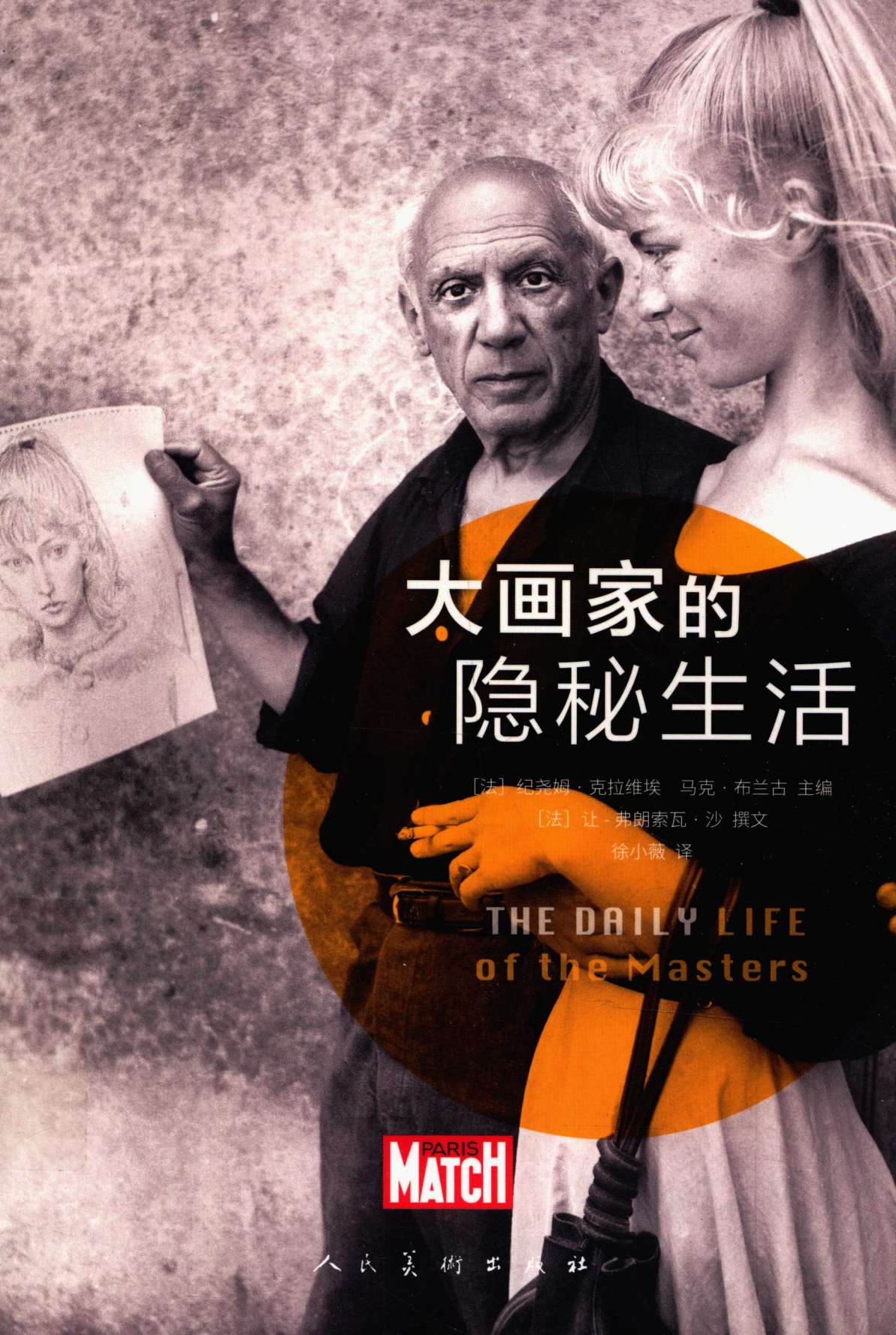

大画家的 隐秘生活

[法] 纪尧姆·克拉维埃 马克·布兰古 主编

[法] 让-弗朗索瓦·沙 撰文

徐小微 译

THE DAILY LIFE
of the Masters

PARIS
MATCH

人民美術出版社

大画家的隐秘生活

[法] 纪尧姆·克拉维埃 马克·布兰古 主编

[法] 让-弗朗索瓦·沙 撰文

徐小微 译

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

大画家的隐秘生活 / (法) 法国《巴黎竞赛PARIS MATCH》杂志编 ; 徐小微译. -- 北京 : 人民美术出版社, 2015.10

ISBN 978-7-102-07105-3

I. ①大… II. ①法… ②徐… III. ①画家—生平事迹—西方国家 IV. ①K815.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第248769号

著作权合同登记号: 01-2015-3010

Dans l'intimité des peintres

© 2011, Éditions Glénat for the adaptation. All rights reserved

The *Paris Match*® brand is property of the Hachette Filipacchi Press Group

©*Paris Match* is a magazine published by Hachette Filipacchi Associés

Simplified Chinese edition arranged through Dakai Agency

大画家的隐秘生活

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010)56692185

(010)56692193

邮购部: (010)65229381

责任编辑 尹 然 胡晓航 侯心川

翻 译 徐小微

装帧设计 鲁明静

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制 版 北京图文天地制版印刷有限公司

印 刷 北京启恒印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2016年4月第1版 第1次印刷

开本: 720毫米×1000毫米 1/16 印张: 14

ISBN 978-7-102-07105-3

定价: 89.00元

版权所有 侵权必究

目 录

画室中的艺术家	10
行动的核心	34
画家与他们的模特	72
艺术家与他们的作品	90
夏加尔与歌剧	134
画家的肖像	150
私底下的画家们	172

大画家的隐秘生活

[法] 纪尧姆·克拉维埃 马克·布兰古 主编

[法] 让-弗朗索瓦·沙 撰文

徐小微 译

人民美術出版社

这是一本很珍贵的书，是那种为数不多的能让读者对那些出现在 20 世纪经典电影和艺术史中最伟大的艺术家有更深层的理解的书。透过艺术家私密的艺术创作过程的影像，我们能够了解他们的工作和生活状态以及那些令他们着迷进而成为他们艺术创作生涯中“缪斯”的女人们。这些观察视角非常重要，因为它有助于读者更进一步理解他们的作品。作为顶级的法国影像杂志，《巴黎竞赛》杂志的摄影师们一定是走进了这些艺术家的生活。我很高兴人民美术出版社能为中国的读者带来这本书。

—— 刘香成 摄影家

工作室是艺术家逃避社会忘却死亡的避难所，又是筑梦发呆与上天通话的私人教堂，是心灵自白的反省室。在那里自信、自悲、自大甚至自虐纠结交织，也是痛苦犹豫又不时会有惊喜的实验场。一个真正的工作室应该是最能体现艺术家个人气质的地方，也是艺术家生活态度和行为方式集中表现的领域。它的反面应该是千篇一律毫无个人特征的生产车间，或者某种对公共空间的拙劣模仿。一个真正的艺术家会把最好的状态和更多的时间留在工作室中。

这本书中呈现的精彩场景和人物，让我们分享了同行和大师的真实与魅力，也窥视到那些名作背后许多不为人知的秘密……

—— 张晓刚 艺术家

除了他们无与伦比的才气，我们看到了这些伟大的艺术家是怎样对自己身边的女人、阳光、画布、颜料依依不舍。是他们的精神与品质，才让艺术家得以受到整个人类的理解和尊重！

—— 肖全 人像摄影家

注意：

本书中大多数照片都注明了日期，但有几张照片我们未能找到具体年代。

《巴黎竞赛》主编：奥利维耶·鲁瓦扬（Olivier Royant）

让我们想象一下，1888年11月的某个清晨，来到阿尔勒，从拉马丁广场2号那座黄房子前经过，透过一楼的窗子向里看……我们会看到两个可怜的家伙在埋头作画，在他们对面是一位身穿节日盛装的庄重女士——凡·高（van Gogh）和高更（Gauguin）肩并着肩，正忙着为阿尔勒女人吉努夫人（Ginoux）绘制肖像。这幕平淡无奇的景象，今天看来却会令人感动甚至双目湿润。如果当时我们想到，这两位一起在苦难中挣扎的、受到诅咒的艺术家日后会成为世界绘画的大师，这场景该会是多么精彩的照片！要是《巴黎竞赛》在场就好了！让我们在这个梦里走得更远一点儿：来到大约公元前350年，走进雅典一家潮湿的雕塑工坊。雅典天空的蓝色光线从窗子照进来，锤子落在大理石上流畅的敲击声仿佛是在皮肤上滑过一般，丝毫干扰不到周围的蝉鸣，普拉克西特列斯（Praxiteles），对着为他充当模特的情人——美丽的芙里尼（Phryne），制作他的《克尼多斯的阿芙罗狄忒》，像是最早的夏娃，在人间天堂里赤身裸体……

让我们再次转到文艺复兴时期，推开佛罗伦萨、威尼斯或者罗马那些教堂与宫殿的大门：一些好像杂技演员一样挂在墙壁上或者吊在天花板上，到晚上才从上面下来，脸和衣服沾染了五颜六色的颜料的画家，他们的名字叫提香（Tiziano）、委罗内塞（Veronese）、丁托列托（Tintoretto）、拉斐尔（Raphael）、米开朗基罗（Michelangelo）……最后，让我们想象，在维米尔（Vermeer）位于代尔夫特那座温馨房屋的二楼，他和妻子单独待在一起，妻子以花边女工的姿势垂下眼睛看着自己手中的活计，与此同时一群孩子（他们有十个）在一楼叽叽喳喳……安静！妈妈在绣花，爸爸在画画……要是这个时候有《巴黎竞赛》就好了！这本杂志在1949年3月23日发行的第1期明确地开辟出一条道路，推出一篇关于画家劳尔·杜飞（Raoul Dufy）的报道，文章的标题是《杜飞，跟雷诺阿一样，将画笔绑在手上作画》。自此，《巴黎竞赛》再也没有停止过对艺术家——这些人类的梦想家的报道。■

（下页）

1967 皮埃尔·苏拉热

（Pierre Soulages）

皮埃尔·苏拉热在他的巴黎画室里“研磨黑色”。他亲手准备颜料。黑色是他热爱、执著的颜色。摄影师把自己的相机放在地面上，捕捉勾勒在画布上的规则条纹的五彩光泽。

目 录

画室中的艺术家	10
行动的核心	34
画家与他们的模特	72
艺术家与他们的作品	90
夏加尔与歌剧	134
画家的肖像	150
私底下的画家们	172

画室中的艺术家

对艺术家来说，画室是他的领地，受保护的世界，有创造力的宇宙，也是他的探索、犹豫与苦恼的有形见证。从布丹（Boudin）这位和蔼可亲的业余画家，带着一个名叫克劳德·莫奈（Claude Monet）的天分惊人的男孩来到翁弗勒的海滩开始，从毕沙罗（Pissarro）这位所有印象派画家的老师坚决捍卫户外开始，直到那些懒得费心混合颜料、满足于保留它们从颜料管里挤出来的样子的野兽派画家，在五十多年的时间里，画家们离开了画室，去体验生活，真切地把握光线的颤动。他们踏遍田野、广场、街道、河岸、风笛舞会……他们现场作画，晚上回家时，胳膊底下夹着新鲜出炉的画作。塞尚（Cézanne）周游乡下直至去世，凡·高也一样。但是，回去后，他们待在自己的“洞穴”里，大多数人会躲在画室里精心修改他们的作品。

画室是艺术家灵魂的映像。这个庇护所如此隐秘，以至于有时候没有人能够进入。弗朗西斯·培根（Francis Bacon）的画室就是如此，在他去世后他被披露的画室是一片不可思议的乱七八糟，一件真正的艺术品。与此相反的是雷内·玛格利特（René Magritte）的画室，这位画家在作画时总是穿戴得一丝不苟，不管在画室中还是在客厅里都是西装革履，从不会有一滴颜料弄脏地毯。对于玛格利特夫人来说，这让主妇的工作十分轻松愉快。某些人不喜欢工作时有人旁观。低调的阿尔贝·马尔凯（Albert Marquet）在酒店房间的阳台上或者河边的房屋中描绘街道、花园和塞纳河，因为他讨厌有人从

1966 阿尔伯托·贾科梅蒂 (Alberto Giacometti)

蒙帕纳斯区伊波利特 - 曼德隆街 46 号，阿尔伯托·贾科梅蒂的工作室。画面中没有这位艺术家的身影，因为他刚刚去世……在摄影师忙着通过拍摄捕捉自己踏入这个艺术家的世界的最初时刻之时，艺术家的身影是否还停留在他身后？一间不舒服的工作室，既不柔和也没有小憩的区域，雕塑分散在四处，居中是一件未完成的黏土作品——一件迭戈的人像。迭戈是艺术家的弟弟，艺术家主要的模特之一。

肩膀上方看着他作画。敏感易怒的米开朗基罗则更加咄咄逼人。教皇尤里乌斯二世不停地催促他加快进度，以至于有一天，呆在西斯廷教堂脚手架上的艺术家扔下了一把木槌，擦着教皇陛下的头落在地上。有人说，达·芬奇 (da Vinci) 则刚好相反，在绘制《瑶公特》（即《蒙娜丽莎》）的时候组织过几次公开参观。

画商们通过去画室看望他们的艺术家来消除自己的疑虑，或者因此而忧心忡忡。正如 1907 年，在巴黎“洗衣船”大楼，年轻的毕加索 (Picasso) 正在寻找新的艺术形式，没完没了地重新画他未来那幅《亚维农的少女》的草图，而另一个食不果腹的可怜人布拉克 (Braque) 每天都前来品头论足。这些二十刚出头的年轻人日后让艺术还有世界发生了巨大的变革。

1904 年的一天，在拜访弗拉芒克 (Vlaminck) 和德兰 (Derain) 共用的画室时，马蒂斯 (Matisse) 被野兽派的狂热所侵袭，晕头晕脑地走出了这间画室。

画商们从受他们保护的艺术家的画室中拿走画作，尽管后者有时候会抗议，因为对于艺术家而言，任何一件作品都没有完成……但对于另一些画家来说，幸好如此，要是把作品留在莫迪里阿尼 (Modigliani) 手里，他可能会把它们全都毁掉……■