

翟 墨 王端廷 主编
王端廷 编著

巴 黎 画 派

SCHOOL OF PARIS

● 西方现代艺术流派书系
THE WESTERN MODERN
ART SCHOOLS

人民美术出版社

THE WESTERN MODERN ART SCHOOLS

● 西方现代艺术流派书系

巴 黎 画 派

SCHOOL OF PARIS

王端廷 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方现代艺术流派书系: 巴黎画派 / 崔墨, 王端廷主编;
王端廷编著. — 北京: 人民美术出版社, 2000.9
ISBN 7-102-02186-0

I . 西… II . ①崔… ②王… ③王… III . 巴黎画派—艺术
—流派—西方国家 IV .J209

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 60840 号

巴黎画派 • 西方现代艺术流派书系

出版发行: 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同 32 号)

制版印刷: 北京慕来印刷有限公司

经 销: 新华书店北京发行所

2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/24 印张: 7

印数: 1-5,000 册 定价: 36.50 元

图版目录

莫迪里阿尼	女骑士	40
莫迪里阿尼	大提琴演奏家	41
莫迪里阿尼	女像柱	42
莫迪里阿尼	弗兰克·巴蒂·哈维兰肖像	43
莫迪里阿尼	坐着的裸女	44
莫迪里阿尼	玛丽·凡希列夫肖像	45
莫迪里阿尼	毕加索肖像	46
莫迪里阿尼	少女头像	47
莫迪里阿尼	少女头像	48
莫迪里阿尼	女像柱	49
莫迪里阿尼	女像柱	50
莫迪里阿尼	女像柱	51
莫迪里阿尼	女像柱	52
莫迪里阿尼	女像柱	53
莫迪里阿尼	爱丽斯	54
莫迪里阿尼	基斯林肖像	55
莫迪里阿尼	夫妇	56
莫迪里阿尼	利普奇茨夫妇像	57
莫迪里阿尼	马克斯·雅各布肖像	58
莫迪里阿尼	苏蒂纳肖像	59
莫迪里阿尼	少女	60
莫迪里阿尼	裸女立像	61

莫迪里阿尼	洛洛特肖像	62
莫迪里阿尼	让娜·埃比特纳(蓝眼睛)	63
莫迪里阿尼	戴大沿帽的让娜·埃比特纳	64
莫迪里阿尼	坐在沙发上的裸女	65
莫迪里阿尼	坐着的裸女	66
莫迪里阿尼	蓝眼睛的少女	67
莫迪里阿尼	手臂上举横躺的裸女	68
莫迪里阿尼	坐着的裸女	70
莫迪里阿尼	裸女	71
莫迪里阿尼	横躺的裸女	72
莫迪里阿尼	玫瑰色的裸女	73
莫迪里阿尼	女人像	74
莫迪里阿尼	站立的裸女	75
莫迪里阿尼	穿蓝上衣的少年	76
莫迪里阿尼	年轻的农夫	77
莫迪里阿尼	一个少女的肖像	78
莫迪里阿尼	让娜·埃比特纳肖像	79
莫迪里阿尼	让娜·埃比特纳肖像	80
莫迪里阿尼	利奥波德·兹波罗夫茨基肖像	81
莫迪里阿尼	穿黑连衣裙的少女	82
莫迪里阿尼	自画像	83
莫迪里阿尼	手臂上举横躺的裸女	84

莫迪里阿尼 横卧的裸女	86
苏蒂纳 塞勒的景色	87
苏蒂纳 疯女	88
苏蒂纳 塞勒的景色	89
苏蒂纳 穿红衣服的女人	90
苏蒂纳 老磨坊	91
苏蒂纳 静物	92
苏蒂纳 嘎纳的道路	93
苏蒂纳 半片牛肉	94
苏蒂纳 唱诗班的少年	95
苏蒂纳 死鸡	96
苏蒂纳 侍者	97
苏蒂纳 宾馆里的侍应生	98
苏蒂纳 夏特尔教堂	99
苏蒂纳 被狂风刮倒的树	100
苏蒂纳 女人侧面像	102
苏蒂纳 欧塞尔的暴风日	103
夏加尔 挎篮子的妇人	104
夏加尔 戴黑手套的未婚妻	105
夏加尔 我与我的村庄	106
夏加尔 致俄罗斯、驴子及其他人	107
夏加尔 向阿波利奈尔致敬	108

夏加尔	拉提琴的人	109
夏加尔	耶稣受难像	110
夏加尔	透过窗口看巴黎	112
夏加尔	有七个手指的自画像	113
夏加尔	向前	114
夏加尔	举杯欢呼的夫妻二人像	115
夏加尔	生日	116
夏加尔	天使的坠落	118
夏加尔	双面新娘	119
夏加尔	戴黑手套的许婚者	120
夏加尔	女杂技演员	121
夏加尔	有时钟的河流	122
夏加尔	女杂技演员	123
夏加尔	维帖布斯克上空的裸女	124
夏加尔	埃菲尔铁塔的新郎新娘	125
夏加尔	战争	126
夏加尔	绿眼睛的家	127
夏加尔	公鸡	128
夏加尔	雪橇	129
夏加尔	舞蹈	130
夏加尔	星期天	131
夏加尔	萦绕在心的事物	132

夏加尔	巴黎歌剧院天顶画	134
夏加尔	大结构	135
夏加尔	犹太复活节	136
夏加尔	伊卡洛斯的坠落	137
基斯林	身穿红上衣蓝围巾的蒙巴纳斯的奇奇	138
基斯林	蒙巴纳斯的奇奇的胸像	139
基斯林	女丑角	140
基斯林	波兰少女	141
基斯林	躺椅上的大裸女	142
帕斯森	休息的克劳迪勒	143
帕斯森	戴绿帽的裸女	144
帕斯森	穿红凉鞋的裸女	145
于特里约	圣丹尼教堂	146
于特里约	蒙马特的一条街	147
于特里约	加布里埃尔·德斯特雷的亨利四世狩猎小屋	148
于特里约	阿贝斯街	150
于特里约	巴黎圣母院	151
于特里约	圣乔维教堂	152
于特里约	科丹的小巷	153
于特里约	拉潘·阿吉尔	154
于特里约	科特街	155
于特里约	小丑	156

永远新生

——序《西方现代艺术流派书系》

世界上的艺术珍品已是洋洋大观，但是曾经历了时间的考验与筛选，卞和之玉人不识，杰作诞生之初被讥讽、咒骂的情况经常发生。莫奈被官方排斥终生，晚年婉谢了法兰西学院提供的交椅。凡·高穷疯，但自信他的画最终会售到五百法郎，如他得知今天的画价，当在阴间再次发疯。

一人向隅，满座为之不欢，感情易传染。基于感情的审美观也易传染，杨贵妃的肥胖进入了周昉的画图。审美观的展拓缘于人际交流，刘姥姥日子久了也可能喜欢林黛玉。毫无异议，古老中国的艺术传统无限丰富，但哪一时代哪种风格能代表传统呢，历史太悠久了，传统之所以有如此强劲的生命力，正是由于反传统，反反传统，反反反传统的不断发展，永远新生。近亲婚姻导致衰颓，每次异种的引人才促使新品种、新生命的诞生。都经历过孤陋寡闻的时代，引进外国艺术是新鲜事，但外国传统犹如中国传统，都是在反、反、反、反、反中积累形成的，要识别精华与糟粕并不容易，取哪样的经呢？往往深入宝山空手回，还自以为是地妄想将西方现代艺术一脚踢死，对吸取西方现代艺术起了绊脚石的作用。

现代中国人同古代中国人有距离，现代中国人同现代外国人也有距离，但哪种距离更遥远？须根据不同情况具体分析，但肯定一点：现代中国人同现代外国人之间的距离将愈来愈缩小，感情的传染愈来愈迅速。同是今日地球人，地球又愈来愈缩小，彼此间的交往日益亲密，相互的了解也逐步深入了。包括建筑、雕刻、绘画的《西方现代艺术流派书系》的出版正是时代潮流的产物，并又促

进了潮流的正向发展，因在宏观中，在比较中，提高了人们的识别力，不识货，货比货。

人情的共性决不会埋没艺术的个性，正因物质生活太相似了，人们珍视独特的精神享受，追求奇花异草。猎奇亦是新鲜，但是短暂的，绝非艺术创作。保管传统的孝子和盲目崇外的浪子都不是创造者，也许回头浪子倒居于优势，既跨越了孤陋寡闻，又立足于土生土长。

吴冠中

2000年于北京

巴黎画派

王端廷

巴黎是现代艺术的摇篮，19 世纪后期至 20 世纪前期那一个个惊心动魄的艺术运动都在巴黎诞生。且不说土生土长的印象主义，后印象主义、新印象主义、野兽主义、立体主义、超现实主义等等，甚至像意大利的未来主义、德国的表现主义、俄国的构成主义和荷兰的风格派这些艺术运动也无不以巴黎为出发点。一百多年来，对于世界各国的每一位年轻的艺术家的来说，巴黎就像是一个强磁场，具有巨大的吸引力，他们百鸟朝凤般地从四面八方涌向这里，希望实现个人的艺术之梦。据不完全统计，在第一次世界大战前的 20 世纪早期，曾有世界各地的三万艺术家旅居巴黎。这些艺坛的淘金者和探险家既带来各自的本土文化，为法国艺术补充新的营养，又带走艺术之都的各种新的信息，将现代艺术的火种播撒到世界的每个角落。对于外国艺术家来说，巴黎是一片丰饶的沃土，他们因巴黎而成功。对于巴黎来说，外国艺术家是一团燃烧的火，巴黎因他们的创造而辉煌。正是由于巴黎与外国艺术家对向互动的亲密关系，使 20 世纪的西方艺术史上出现了一个不是以风格命名，而是以巴黎这个地名为称号的艺术流派——巴黎画派。

尽管巴黎画派这个词的含义因一些人的滥用而变得越来越模糊而不确定了，但在 20 世纪西方艺术史上，人们最初指的是两次大战之间聚集在巴黎的一个外国艺术家团体，其成员包括意大利人莫迪里阿尼，立陶宛人苏蒂纳和马克斯·邦德，白俄罗斯人夏加尔，波兰人基斯林、列奥波尔·戈特利布、欧仁·扎克和克雷迈涅，保加利亚人帕斯森，乌克兰人曼施纳等等。其中莫迪里阿尼、苏蒂

纳、夏加尔、基斯林和帕斯森等人成就突出，更引人注目。这些艺术家年龄相近，都是在1884—1900年间出生的，属于同一代人。还有一个更重要的共同点是，他们都是犹太人，是流落异乡的犹太人的后裔，因而在他们血液里共有着犹太民族那种怀乡与哀愁、坚韧与抗争的性格基因。虽然他们并不是狂热的基督教徒，但作为创造了基督教的犹太民族的后代，他们天生就具有悲天悯人的宗教情怀。不过，作为画家，尽管他们热爱法国的文化和艺术，也从中吸取自己所需要的营养，但他们又没有法国化。他们是立体派的同代人，与这个流派的画家互有往来，但他们不受立体主义的冲击，也不步其后尘。这些画家之间没有共同的理论主张，在画风上各树一帜，但即使如此，他们的绘画又有着潜在的一致性，这就是他们始终抒发的是一种虽不强烈但却绵长巨难以排解的忧伤之情。究其实质，他们的绘画共有着表现主义的特征。英国艺术史论家赫伯特·里德在《艺术的意义》一书中论及艺术的“种族因素”时写道：“犹太民族迄今为止仍然过着漂泊流离的生活，就某种意义上说，他们是游牧民族，但却成为欧洲文化的一部分。犹太人迄今基本上保持着他们祖先那种生性好动和局促不安的禀性。由于他们是被压迫的或受排斥的，故此比其他民族造型艺术起步较晚。不过，犹太人所创造的艺术却独树一帜。它不像雅利安人的艺术那样注重形，也避免明确、静态的描写。他们的艺术本质上是一种富有浪漫色彩、追求浪漫主义的艺术。犹太人把绘画当作表现内心世界、而非解释外在世界的一种工具。正因为如此，他们采用了抒情主义和象征主义这两种基本的表现方式。”正是从这种共同的民族精神出发，人们将他们看作是一个画派。

随着时间的推移，巴黎画派这个概念被泛化，有人用这个词指代从20世纪初起在巴黎定居的外国艺术家群，包括毕加索、格里斯、凡·东根、恩斯特、米罗、佩夫斯奈、蒙德里安、加波、达利等等。第二次世界大战之后，西方艺术中心移向纽约，巴黎画派更成为一个与纽约画派相对应的地域性概念，它不仅包括在巴黎生活的外国画家，更包括法国本国艺术家。这时，所有在巴黎的艺术家及其艺术运动都被归于巴黎画派的名下。尽管如此，在许多艺术史家心目中，巴黎画派仍然有其确定的有限含义。我们这里也倾向于把这个词看成是以莫迪里阿尼为代表的这个画派的名称。

阿梅迪奥·莫迪里阿尼(Amedeo Modigliani, 1884—1920)生于意大利的利沃尔纳，卒于巴黎。他的双亲均为犹太人。父亲是一个不善经营的小商人，母亲则是一个受过良好教育并且精通文学的

教师。他是家中4个孩子中最小的一个，自幼体弱多病，11岁时患肋膜炎，14岁又并发了肺结核，不得不中途辍学，而他学习绘画也是从这时开始的。在恢复健康后，他被送到当地有名的印象派画家古格利尔莫·米契利的画室学画，4年后又进入佛罗伦萨美术学院白人体画学校研修，1903年转入威尼斯美术学院深造。1906年，莫迪里阿尼22岁时来到憧憬已久的巴黎，栖居在蒙马特高地。后于1913年迁居蒙巴纳斯。像当时的许多艺术家一样，莫迪里阿尼深受塞尚绘画的吸引，1907年巴黎秋季沙龙推出的塞尚绘画回顾展给了他深刻的启示。他曾对朋友说：“塞尚的肖像在描绘人生的无言的感受上与我是相同的。”就这样，莫迪里阿尼早期曾创作了数幅塞尚式的油画，其中1909年完成的《乞丐》和《拉大提琴的人》是他比较满意的。他还以包括这两幅画在内的6幅作品参加过1910年巴黎独立沙龙的展出。1909年，经友人保罗·亚历山大博士的介绍，莫迪里阿尼结识了布朗库西。由于莫迪里阿尼原来就想做一个雕塑家，加之非洲黑人雕刻的吸引，莫迪里阿尼竟放下画笔而在布朗库西的指导下，全身心地投入到雕刻创作中。从这一年直到1915年，在长达6年的时间中，自认为是雕塑家的莫迪里阿尼心无旁骛，专门致力于雕刻。他从布朗库西那里学到了大胆而适度的变形简化，又从非洲人像雕刻特别是面具造形中借鉴了拉长脸部线条的处理方式。莫迪里阿尼遗存下来的雕刻作品有25件，这个数目仅仅是他全部雕刻作品中的一小部分。因为莫迪里阿尼追求完美，经常对自己的作品定期进行严格评判筛选，然后对那些自认不够理想的作品都毁掉或抛弃掉，在保留下来的这些雕刻中，绝大多数是女性头像，另外还有几件女性全身像和女像柱。

莫迪里阿尼不属于1910年左右流行的现代雕塑流派，例如立体主义和未来主义。他稍稍受到布朗库西的影响，其雕塑语言简洁而洗炼，但他又没有跟随布朗库西走抽象化的道路。他始终坚持自己的写实作风，并努力给他那些带有装饰性色彩的雕像注入情感内容。在莫迪里阿尼时代，年轻的雕塑家们有一种反罗丹的倾向，他们认为罗丹的印象主义雕塑过分满足于巴洛克式的装饰趣味，而且把雕刻软化了，即使是铜铸和石雕作品也都带有一种浓重的粘土气，拯救雕刻的唯一办法是在石头上直接雕刻。他们都羡慕原始雕刻通过简洁单纯的雕刻语言表达感情的能力，他们尽可能少用自然主义的描绘方法，而用简化、变形和夸张的造形去表达强烈的感情。莫迪里阿尼正是这种新观念和新倾向的支持者。他的雕刻作品都是从石材直接雕刻而成，为了突出石质之坚硬，他的许多作品

莫迪里阿尼照片

甚至只是稍事雕刻即告完成。看上去极为粗糙和简单的那些雕刻并非半成品，那种单纯的古拙味正是他所追求的。莫迪里阿尼的雕刻作品大多是石灰石的。在他看来，石材本身的区别并不大，重要的是赋予雕刻用的石材以坚硬的感觉。

莫迪里阿尼从不在他的雕刻作品上刻注创作日期，也不给作品取名。他的女性人像雕刻被笼而统之地称为《头像》。事实上，他的所有头像共有着类型化的面貌：弧形的眉、杏仁眼、过分拉长的鼻梁、极小的嘴和垂直的颈项。现藏美国羽尼阿波利斯博物馆的一座《少女头像》是莫迪里阿尼众多女性头像中最为完美的。夸张而不失优雅的变形充分展示了少女的宁静和妩媚，其鹅蛋形的脸庞丰满而柔润。打磨得光滑的表面、圆雕与阴刻线条的结合很好地表现了石材的质感，雕刻家对后头部不作雕琢，而保持着方体石材的本来面目，却在前额有意刻划出头发的流海，真可谓粗中有细，

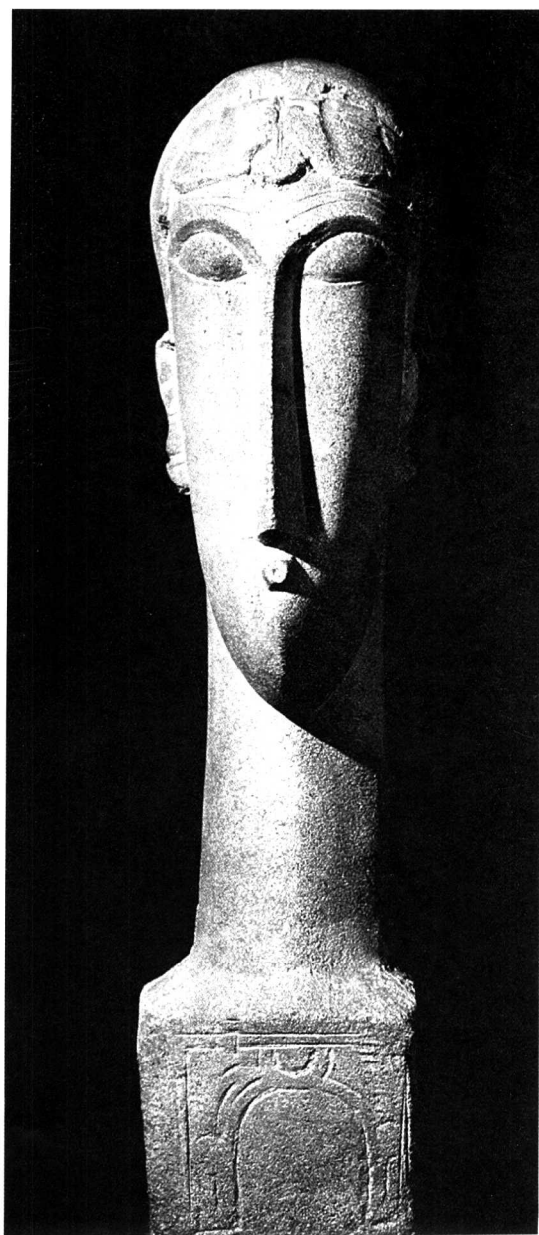
女像柱 纸素描 约1909年 莫迪里阿尼

一件矫饰主义的雕像就这样获得了优美的个性化特征。

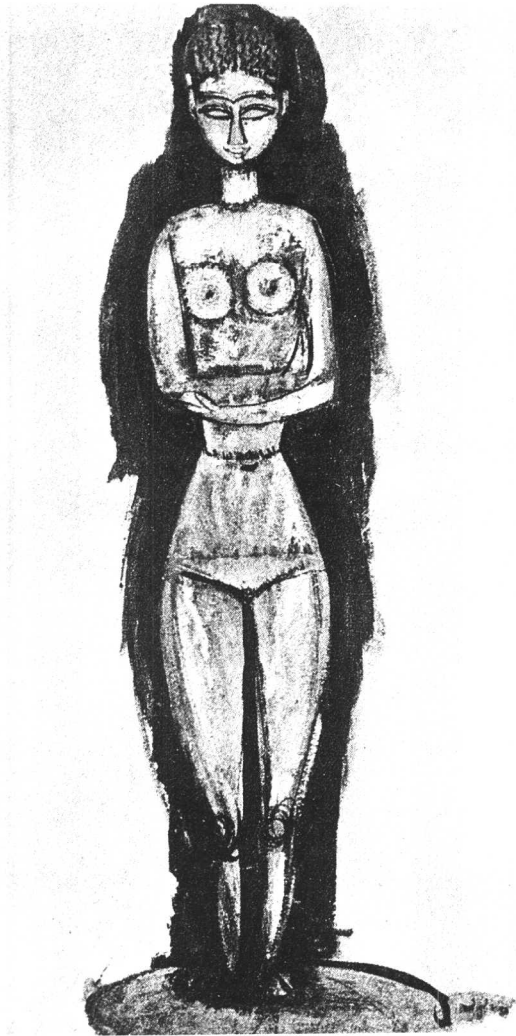
作为雕塑家的莫迪里阿尼还曾涉猎过一个特殊的题材“女像柱”，这种建筑装饰雕刻在古希腊、罗马时代曾极为发达。莫迪里阿尼梦想创作一组石雕女像柱，他把它们叫做“温柔的列柱”，它们将被安放在“美之神庙”的四周，作为献给人类而不是诸神的礼物。遗憾的是，由于经济能力、材料和体力的限制，他的这一梦想几乎没能实现。现藏于纽约现代艺术博物馆的《女像柱》（1913—1914）是莫迪里阿尼仅存的一件女像柱雕刻作品。它是从一块建筑用石头上雕刻出来的，但被人忽视并摔

少女头像 石灰石 高65cm 约1911-1912年 莫迪里阿尼

少女头像 石灰石 高68cm 1911-1912年 莫迪里阿尼

女像柱 纸 水彩 莫迪里阿尼

女像柱 画布 油彩 73cm × 50cm 1913年 莫迪里阿尼