

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 抽象画第二代大家

Käthe

德·斯塔埃尔

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 合著
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

抽象画第二代大家

德·斯塔埃尔

Nicolas de Staël

何政广◎主编

陈英德、张弥弥◎撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

德·斯塔埃尔/陈英德,张弥弥著. —石家庄:河北教育出版社, 2005.9

(世界名画家全集/何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 德... II. ①陈... ②张... III. ①斯塔埃尔(1914~1955)—生平事迹 ②油画—作品集—俄罗斯—现代 IV. ①K835.125.72 ②J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057816 号

世界名画家全集

德·斯塔埃尔

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 康丽

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 肖辉 孙海亮 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 11 印张

版 次 / 2005 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5906-X/J · 548

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

尼古拉·德·斯塔埃尔(Nicolas de Staël, 1914~1955)是二次世界大战后享誉欧洲的新巴黎画派抽象画家。抒情抽象艺术的兴起和发展,在1947年可说是重要的一年,“法国传统的青年画家”在这一年后转向抽象绘画创作,在巴黎玛格画廊先后举行大规模个展,德·斯塔埃尔、阿特朗、波里亚柯夫、哈通、苏拉吉、马内西耶、达·席尔瓦等,都是在这个年代崭露头角的抒情抽象画家,成为战后美术史上耀眼的明星。

德·斯塔埃尔,1914年元月5日出生于俄罗斯圣彼得堡,十月革命后随父母被放逐到波兰,此时他年方5岁。两年后父亲遽逝,事隔一年,伤心过度的母亲将德·斯塔埃尔与两个姊妹寄托于一位青梅之友,也就撒手人寰了,此时他只有8岁,成了寄人篱下的孤儿。

1932年,德·斯塔埃尔进入布鲁塞尔皇家艺术学院就读,毕业后携带画具,开始踏上他孤独的艺术旅程。从荷兰到巴黎,再到西班牙,跨越了欧非两大洲的城市——摩洛哥、卡萨布兰卡、阿尔及利亚、拿坡里、庞贝、苏澜多及卡布利岛。他画布上的色彩,随着足迹所到之处的地理与气候而有所蜕变,由平淡无奇而具有浓郁且绚烂芬芳的亚热带的原色调,转变为灿烂夺目,然后归返于地中海明澈如镜的波光般的谧静里。

德·斯塔埃尔于1933年初抵巴黎,深被塞尚、马蒂斯、勃拉克与史丁等大师画风所吸引。但巴黎低沉做作的孤独令他感到窒息,于是他毅然离开巴黎,走上自我放逐的旅途。漂泊在地中海时,目睹一望无垠的海水,海上成群海鸥飞翔觅食;在拿坡里幽暗的酒吧里,穿着红绿衣服的乐师吹奏爵士乐……一幅又一幅出现在眼前的景象,后来都成为他画中的意象。德·斯塔埃尔倾其全力以安详与平淡的笔致,挥写出大海的无际与奥妙莫测,使画面洋溢着一种难以排斥的沉郁、落寞、哀愁与宁静。1944年,他与康定斯基、多梅拉在巴黎草图画廊举行联展,之后又在该画廊开第一次个展,并参加1945年5月的沙龙。1948年他归法国籍,1950年到1952年是他艺术创作的巅峰期,绘画的表现,色彩鲜明、协调并且强烈有力。后期抽象画带有远近感,逐渐出现视觉的形象,浮现孤独的种种意象,从永恒的喜乐,转化为弥漫着淡淡的哀愁。

1954年他应邀参加威尼斯双年展,扬名国际,但他的精神却陷于焦虑不安,晚上难于入眠。1955年3月16日,他在法国南部安提普画室面向地中海的窗户,跳楼自杀,走上他崎岖人生的最后一站,年仅41岁。艺评家卡邦努曾说:“德·斯塔埃尔一直盼望自己成为多彩多姿且出神入化的绘画魔术师,但毕竟他是天生的抒情诗人,因此最后被迫走上绝路。”他去世后两年,巴黎国立现代美术馆举办他的回顾展,轰动艺坛,大家对这位天才画家的悲剧都有无限感伤。德·斯塔埃尔的绘画,忽视传统的规范,凭借灵感冲击,以生动、自信与坚毅的笔触捕捉形象,再以雷霆万钧之势将形象固着于画面,面与面的交接衍生多彩多姿的龟裂与隙缝,与错综交叉的线条形成笔直与曲折的影子,令人似聆听一首柔和优美而流畅明快的回旋曲。德·斯塔埃尔在色彩与形体上,达到了行云流水一般自由自在的精神境界。

目 录

抽象画第二代大家——

尼古拉·德·斯塔埃尔的生涯与艺术

抽象与具象之间的画家	2
生于圣彼得堡	8
在布鲁塞尔两所美术学院学习	11
暑期荷兰、西班牙的旅行	14
摩洛哥之旅	20
与让尼娜经意大利到巴黎	25
在尼斯初试抽象画	28
到巴黎成为第二代抽象画家	37
参加“5月沙龙”首届展览	42
与法兰索娃斯结婚，搬进大画室	47
与勃拉克的友谊	53
彼尔·勒居尔与德·斯塔埃尔	55

渐进成熟与成功	57
与雷恩·沙尔合作一书	66
静物与风景	74
足球比赛与舞剧表演	77
南方的吸引	92
纽约展览	96
再到南方寻求光，遇简尼·马丘	97
梅涅勒工作室新作	101
西班牙之旅，安提普画室	122
创作上的挫伤	131
最后的音乐会	141
德·斯塔埃尔年谱	152

抽象画第二代大家—— 尼古拉·德·斯塔埃尔的生涯与艺术

抽象与具象之间的画家

二次大战结束，巴黎解放的那个秋天，尼古拉·德·斯塔埃尔（Nicolas de Staël）参加了那年的秋季沙龙。这1944年的秋季沙龙，以展出毕加索的作品为主，辟有专室。德·斯塔埃尔的画与当时从事抽象画的桑吉耶（Singier）、马内西耶（Manessier）、巴赞（Bazaine）和勒·莫阿尔（Le Moal）等人的作品同挂在标明为“抽象第二代”的另一展览空间内。

德·斯塔埃尔的绘画工作，由具象开始，1941至1942年以后才步向抽象，那是他还在尼斯的时候。由于建筑与室内装饰家阿伯列特的关系，他认识了来尼斯避居、已有抽象艺术创作倾向的索尼娅·德洛奈（Sonia Delaunay）、亨利·格茨（Henri Goetz）和意大利籍画家阿尔贝托·马涅利（Alberto Magnelli）。德·斯塔埃尔受到他们，特别是马涅利的影响而转变了创作的方向。1943年，德·斯塔埃尔到巴黎，遇见了康定斯基，又认识了荷兰画家塞萨尔·多梅拉（César Domela）。由于前卫艺术识者简尼·布榭的推动，德·斯塔埃尔参加了简尼·布榭和其他画廊主办的以“抽象绘画”为题的展览。

德·斯塔埃尔摄于画室
（前页图）

有烟斗的静物 约1941年 64cm × 80cm 硬纸板上油画

被纳入巴黎“抽象第二代”画家的德·斯塔埃尔，不久即表示不愿与抽象派者同流。1945年他参加了第一届“5月沙龙”，在1946年却拒绝加入“新真实沙龙”的首次展览，那是索尼娅·德洛奈、阿尔普（Arp）、德瓦纳（Dewasne）和费瑞多·西戴斯（Fredo Sidès）等人共同筹办的一项展览。德·斯塔埃尔有意与这些有抽象倾向的艺术家拉开距离。1949年巴西圣保罗现代美术馆开幕，代表法国艺术家参展人选中，原包括了德·斯塔埃尔，但是他警觉到自己有可能被视为一个抽象画家，而拒绝参展。

一般将德·斯塔埃尔的艺术发展分为四期：

1939至1948年，由具象步上抽象之期；

1948至1951年，为抽象顶峰期；

1952至1953年，回到具象；

1953至1955年，以表现南方的明朗光线为主。

从尼斯来到巴黎的一两年间，德·斯塔埃尔由具象进入抽象之初，马涅利的影子十分显著，交缠的形、尖角的线，呈于灰黑的底色上，炭笔画与油画的尝试，大都以“构图”为题。1945年画面转以棕色为主，其中暖亮色彩绽出光泽。图像是不定形的，层面交叠，线条破折其间，沉重中具动感。《弗吉拉车站》和《暴风雨》是主要作品。1946年的《黑色构图》与《困顿生活》两画，不规则的条形或折断的杆形呈于画面，另以斜线条干扰构图，色调灰黑与赭褐间以亮色。1947年画作延续此路，然转趋明亮且充满动力。此期同时出现以中国墨水着细线或粗宽笔墨于纸面。

图见43页

图见44、46页

1949年的画出现宽大的不定形几何色块，不规则地排比于画面，在珠光色泽中凸显一二炫眼之色。1950至1951年间，长宽的色面直形排列，颜料厚涂，厚重中见温暖。1951年以后，画面充满不平整的方体，如嵌瓷片般颇为规则地堆砌，沉着中现光彩。这段抽象顶峰期的作品，德·斯塔埃尔几乎都以“构图”命题。

1952年，德·斯塔埃尔赋予嵌瓷片小方体以具象之名，如《屋顶》一画。小方体上广大色面则暗示天空，因之《屋顶》又名《迪耶普的天空》。自此一些名为“风景”或风景地名的小画幅出现，以不定形的色面组构而充满自然写照之情。同时标题《瓶子》、《苹果》或《静物》之画陆续出现，德·斯塔埃尔清楚地回到具象。

图见45页

一组以足球为主题的画是德·斯塔埃尔1952年间最主要的作品。1953年的两幅《多情的印度女》和极大尺幅的《管弦乐》、《芭蕾舞》都是足球组画观念的延伸，这些画中，德·斯塔埃尔捕捉瞬间闪光，化具象为抽象的画面，或可说以抽象之形表达具象之景。

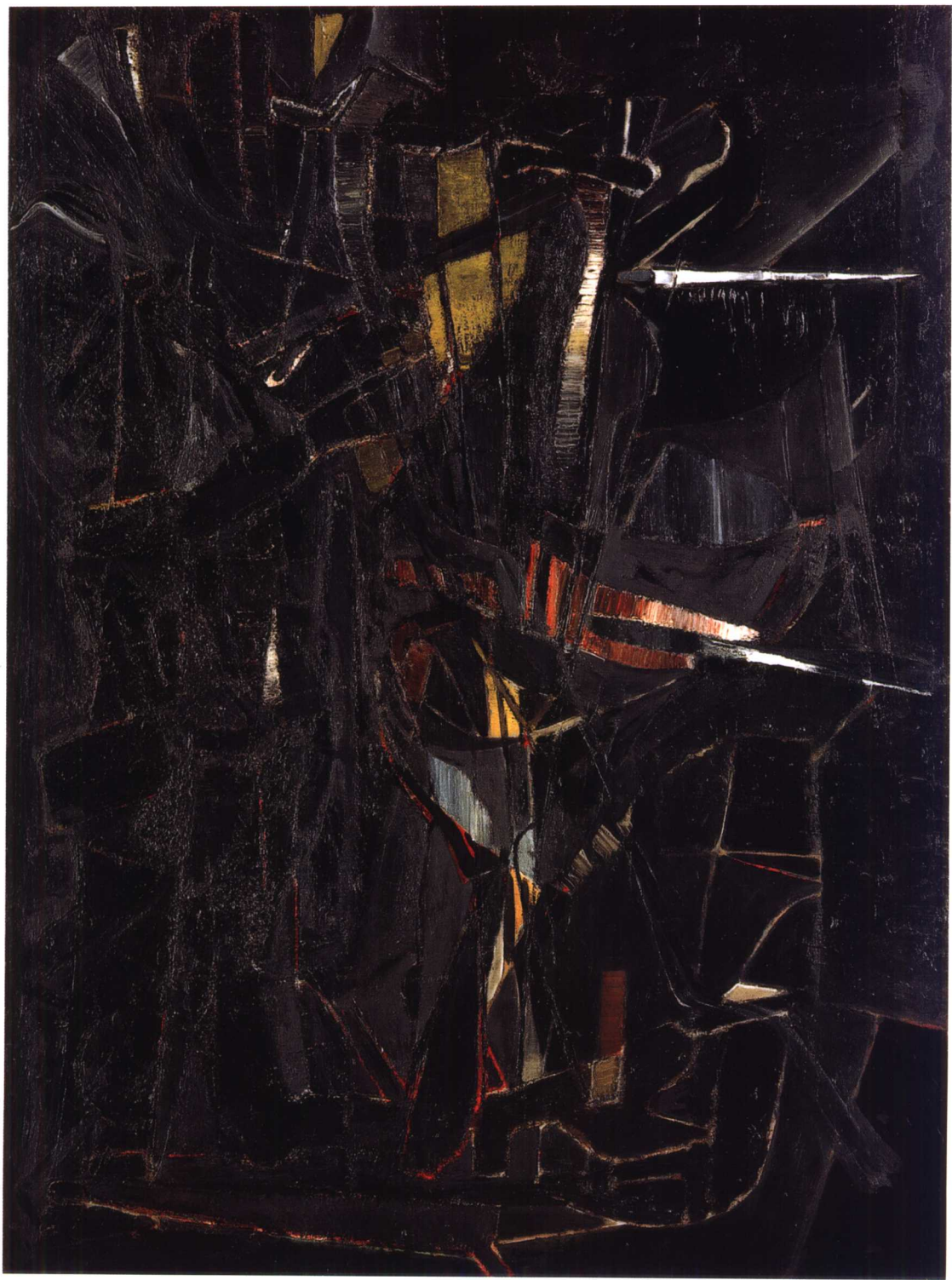
图见86、87、90页

图见88页

法国南方与意大利之旅，让德·斯塔埃尔画出一组《西西里》、《阿格里亚特》以及《乌彻斯大路》、《马提格风景》、《马赛》等抽象

图见106、108、110页

图见112、114、116页

黑色构图 1946年 油画 200cm × 150.5cm 瑞士苏黎世美术馆藏

风景，色彩绚亮光灿。1954年后期，德·斯塔埃尔画面质地转为透明稀薄，具象的形似乎更为清楚，而幽光辉映其间。他画工作室中的桌、柜与画具，画黄昏夜晚的塞纳河、贝尔池塘，安提普的海、堡垒和停泊的船。

图见146页

德·斯塔埃尔常喜爱经营大幅画面，他的最后画作《音乐会》即为3.5米乘6米，没有完成，留下一片殷红。1914年1月出生于俄国圣彼得堡的尼古拉·德·斯塔埃尔，1955年3月中的一天，自法国南部小港安提普的画室纵身而下，结束了他刚刚41年的人生岁月与近15年的创作生涯。

德·斯塔埃尔由短暂的具象之作转为抽象不久，即受画坛认可，而他自己却很快一面沉湎于抽象创作中，一面与同代的抽象艺术圈保持距离。而在逝世前三年，他又明显地走回具象艺术，如此风格，令艺评界不解，甚至表示轻视，认为那是一种退缩与退化。当然也有维护欣赏他的人。在他悲剧性的弃世之后，他的名与画，半世纪来继续受到热烈的反应与争论。

即使德·斯塔埃尔不很情愿将自己的绘画归于抽象艺术，1950年美国的画廊三次邀请他参加有关前卫艺术抽象绘画的展览，他的画与法国画家巴赞、埃斯泰夫（Estève）、哈通（Hartung）、郎斯柯以（Lanskoy）、拉皮克（Lapicque）与迪比费（Dubuffet）以及美国抽象画家帕洛克、杜库宁、罗斯柯挂在一起。1954年，他还代表法国的抽象艺术家参加了该年的威尼斯双年展，与埃斯泰夫、哈通、维埃拉·达·席尔瓦（Vieira da Silva）、比西叶（Bissière）和施奈德（Schneider）等同展一室。

无论德·斯塔埃尔自己的意愿如何，他的作品还是会被归类到“抽象艺术”之中。抽象艺术的界说之一，是将自然的外貌简约为简单的形象；其二是指不以自然形貌为基础的艺术构成。前者又分两种倾向：一、消除事物的殊相和偶然变貌，捕捉其最根本或类属的形象；二、一种自然景色和客体抽取的抽象模式，以个别和特殊的事物为对象，创作形与色的独立构成。尼古拉·德·斯塔埃尔即是涵盖两种倾向的第一类抽象艺术家。

构图

1942年 油画

130cm × 71.5cm

比利时列日当代—

现代美术馆藏

生于圣彼得堡

尼古拉·德·斯塔埃尔·冯·侯斯泰因，出身贵族。1914年1月5日生于圣彼得堡。父亲弗拉迪米·伊凡诺维奇·德·斯塔埃尔·冯·侯斯泰因，是位将军，又是虔信东正教的人。尼古拉出世时，父亲已经60岁。母亲卢波弗·贝瑞德尼可夫较父亲年轻22岁，来自一个富裕又有文化艺术涵养的家庭。尼古拉有个姐姐，名为玛丽娜，他出生后两年妹妹奥尔加出世。全家住在圣彼得堡的一座堡垒中，德·斯塔埃尔·冯·侯斯泰因将军则是堡垒的副司令。尼古拉有过一小段严格又舒适的童年生活。

1917年2月，俄国革命爆发。3月，德·斯塔埃尔一家人急忙离开革命分子纵火的堡垒，到尼古拉的外曾祖母家避难。5月，德·斯塔埃尔将军自军旅退了下来，接着，政治的强硬迫使德·斯塔埃尔将军离开圣彼得堡。德·斯塔埃尔将军的旧时袍泽护随他们至边境，一家人来到波兰的奥斯特罗。那里德·斯塔埃尔夫人有一位儿时的朋友卢德米娜·冯·卢比莫夫，是过去旧俄参议员现任波兰行政官德米特里·冯·卢比莫夫的妻子。

德·斯塔埃尔夫人成为俄国难民儿童学校的主持人，后来转服务于奥斯特罗红十字会，从事来自前线的伤患的医护工作。德·斯塔埃尔将军受病痛折磨瘫痪，1921年去世，享年68岁。这一年尼古拉与姐妹和双亲摄有一张照片，父亲已衰老，须发俱白，母亲也显得劳累浮肿，三个孩子都赤足没有穿鞋。与前几年尼古拉与母亲、姐姐合影的照片两相比较，当年如仙童般的装扮与岁月，恍若隔世。

尼古拉父亲去世隔年，母亲带着孩子们和保姆离开奥斯特罗，往北边走，到唐齐克布附近的奥利瓦。母亲患了癌症，她把孩子们托付给保姆，又立下遗嘱，请卢德米娜·冯·卢比莫夫作为玛丽娜、尼古拉和奥尔加的监护人。母亲在父亲去世后不到一年也离开孩子们，那时他们分别是10岁、8岁和6岁。卢比莫夫夫人自感无力抚养这些孩子，再为他们找到住在比利时原籍俄国的工业家埃曼纽·弗里切罗和他在红十字会任要职的夫人夏洛特。弗

构图 1943年 油画 114cm × 72cm 尼斯当代—现代美术馆藏

白日之光
1944年 油画
105cm × 69cm
(左页图)

里切罗夫妇先前已经收养了一些俄国难民的孩子，现在尼古拉和姐妹加入到这个大家庭。

1922年10月，德·斯塔埃尔家的三个孩子到达布鲁塞尔附近的乌克勒一个住满孩子们的屋子。那里舒适欢乐，而教育十分严格，富有比利时文化教养的贵族阶级气氛。卢比莫夫夫人为官方确任的监护人，夏天接尼古拉与姐妹去度假，使他们葆有说俄文的机会。这种情况只持续了两三年，可能因为波兰政治因素的关系与西欧来往不便，或有其他原因，卢比莫夫夫人没有继续与德·斯塔埃尔家的孩子来往。弗里切罗夫妇成了他们的双亲，他们以“爸爸”、“妈妈”称弗里切罗夫妇。弗里切罗夫妇鼓励他们每星期到俄国人办的学校去学习俄文和俄国历史。后来，尼古拉住到弗里切罗家中，而他的姐妹们仍住校。

在布鲁塞尔两所美术学院学习

尼古拉中学时代先就读于一所耶稣会办的学校，后因太受束缚而转到校风比较自由的另一所天主教中学，那里他较能自由舒展，发展自己的个性。尼古拉热爱法国文学和古代文学，读味吉尔和希腊悲剧，同时开始对绘画有了兴趣，他和妹妹奥尔加常在假日参观美术馆和画廊。他看到法兰德斯的画家梅墨林、鲁本斯、梵·艾克，也发现比利时当代画家恩索尔（Ensor）、培梅克（Permeke）和德·斯梅（de Smet）。

弗里切罗夫妇担心尼古拉日益增长的绘画热情，觉得这是一个不稳定的行业，希望他能往工程师的道路发展，但尼古拉还是选择做画家。中学毕业的那个夏天，他到荷兰旅行，看到了塞热（Seghers）、伦勃朗和维梅尔的作品，更增加他对绘画前途的憧憬。1933年10月，他进入圣·吉勒的布鲁塞尔美术学院修习建筑课程，又到比利时皇家美术学院注册，选修古典素描，自此步上艺术之路。