

今日美术馆书库
世界名画家全集
机械审美绘画大师

F. LEGER

莱热

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 撰文
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

机械审美绘画大师

莱 热

LÉGER

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

莱热 / 陈英德, 张弥弥著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.11

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 莱... II. ①陈... ②张... III. ①莱热, F. (1881~1955) — 生平事迹 ②油画 — 作品集 — 法国 — 现代 IV. ① K835.655.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057810 号

世界名画家全集

莱 热

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 孙海亮 肖辉 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 12 印张

版 次 / 2005 年 11 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

费尔南·莱热 (Fernand Léger, 1881~1955) 是机械主义绘画大师, 他被赞誉为机械文明的赫拉克勒斯 (希腊神话中的大力士)。他的绘画主题执著于积极表现现代世界物质机械文明之美的可能性。从脚踏车到轮船, 从大厦钢铁建筑到摩天大楼林立的城景, 从马戏表演者到建筑工人, 都成为他描绘的对象, 这些机械物质和劳动者, 取代了画室中的裸女, 成为莱热乐此不疲的画中主角。

莱热 1881 年出生于法国西北部诺曼底的农夫家庭。1900 年到巴黎, 做过建筑设计事务所绘图员、摄影修饰师。后来进入巴黎装饰美术学校, 并在巴黎艺术学院旁听习画。20 世纪初期和立体主义画家毕加索、勃拉克、格列兹以及奥弗斯主义画家德洛内接触颇多, 并与作家诗人阿波里奈尔、贾科普、桑德拉斯交往。1911 年加入“黄金分割画会”, 他以带有简化造型的分析式立体派风格所画《森林中的裸体》, 参加 1911 年独立沙龙, 受到瞩目, 活跃于当时巴黎艺坛。

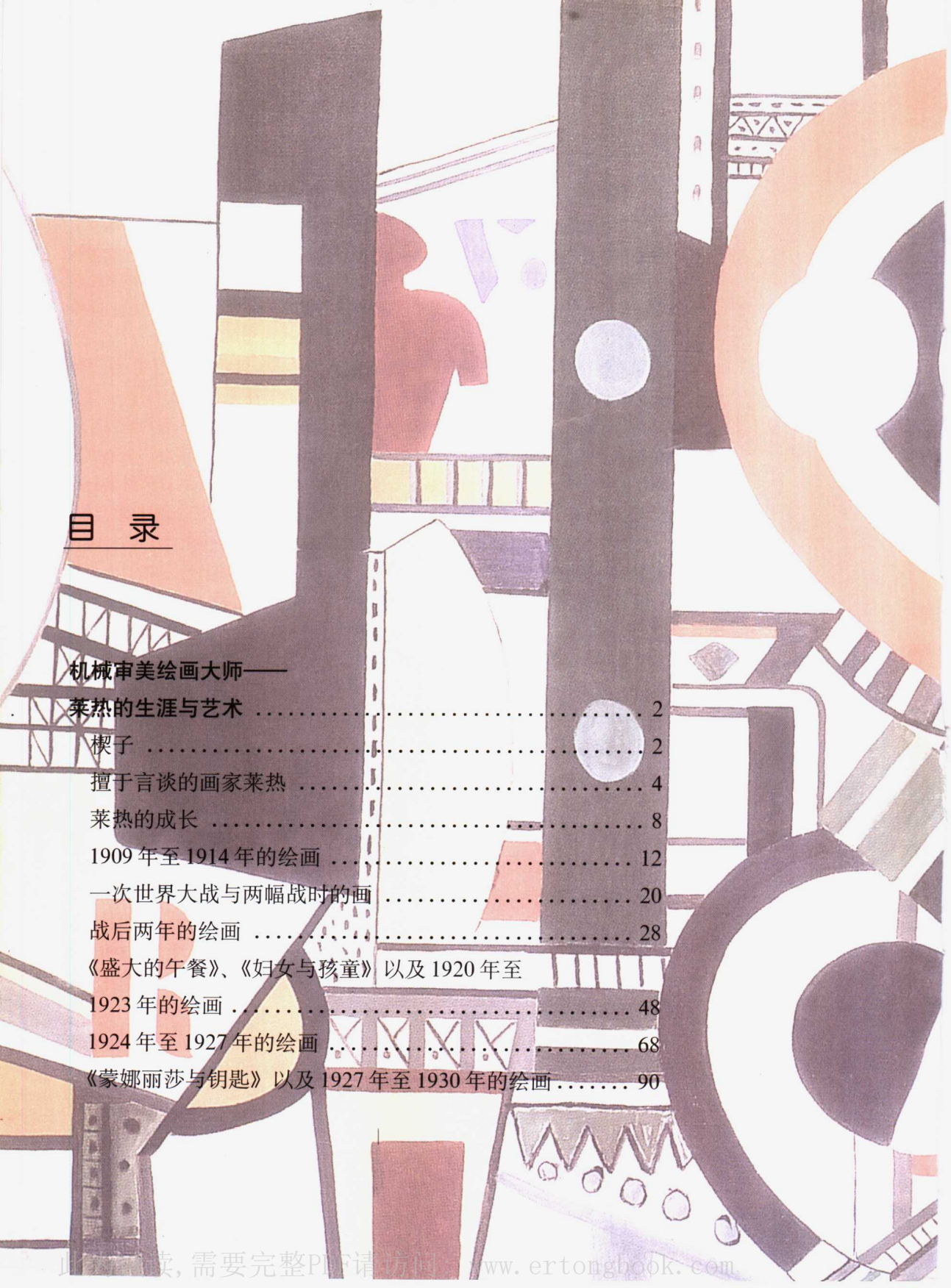
第一次世界大战法德开战, 1914 年 8 月 2 日莱热在动员令下, 被派到前线担任工兵, 1916 年 9 月在维顿市遭毒气攻击入院治疗, 翌年底退役。这段战争前线的生活体验, 深刻影响了他的命运与艺术观念。在战争生死之际, 枪炮兵器留给他的记忆, 使他开始以机械工业物体入画, 机器与人物结合构成其绘画的意象。

20 年代, 莱热与纯粹主义、风格派艺术家们来往甚密, 纯粹主义代表人物建筑大师柯比意是他的艺术知己。这时莱热立足于现代工业生活所创造的绘画, 使他成为机械主义大师, 以机械美学在现代美术界独树一帜。30 年代超现实主义流行时, 莱热的造型中, 也采用了植物形态。有机的不规则柔软形态, 与坚硬机械构成相容, 引出性的幻想与深层心理的意念。

第二次世界大战时莱热避居美国, 继续绘画创作, 并在耶鲁和加州大学执教。面对美国这个现代建筑与机械文明大本营, 莱热如鱼得水, 艺术创作鸿图大展。他画了一系列“空间中的人物”、“单车骑士”等, 将美国摩天大楼建筑工人入画, 表达他对生活在美国的观察, 是他艺术生命力最旺盛的时期。

1945 年 12 月, 莱热在战后回到法国。进入 50 年代, 他的艺术则表现工业文明与人类生活的协调, 构成其一生总结的作品。1952 年为联合国大厦作大壁画。1955 年荣获圣保罗双年展大奖, 就在此年他离开人世。1963 年法国比奥设立莱热美术馆, 纪念他在艺术上的卓越成就。

莱热把色彩当成建构绘画大厦的砖石和灰泥材料, 将肖像画法和现代城市相结合, 创造的人物和物体在空间浮动, 象征了机械时代动力感觉的境界。

目 录

机械审美绘画大师——

莱热的生涯与艺术	2
楔子	2
擅于言谈的画家莱热	4
莱热的成长	8
1909年至1914年的绘画	12
一次世界大战与两幅战时的画	20
战后两年的绘画	28
《盛大的午餐》、《妇女与孩童》以及1920年至 1923年的绘画	48
1924年至1927年的绘画	68
《蒙娜丽莎与钥匙》以及1927年至1930年的绘画	90

1929年至1939年的大型人物画	97
美国之旅与1941年至1946年的绘画	102
回到法国：1946年至1954年绘画	116
插画、舞台与服装设计	132
一部电影《机械芭蕾》	135
莱热与建筑及其他	138
最后荣誉	142
莱热艺术谈话录	156
莱热对机械与事物的审美	156
莱热面对绘画	159
莱热石版画、铅笔素描与墨水画欣赏	165
莱热年谱	174

机械审美绘画大师—— 莱热的生涯与艺术

楔子

“作为一个画家，我相信我的同侪在社会演进上所扮演的角色是重要的，在画面外在建构方面，也在精神和情感方面。首先，为了让你明白，我要告诉你，对我来说，社会特别是关系到群众的，所有类型的大众——那也是我所做的。我所了解的造型，就是一种出自大众又回到大众的艺术。这是一种简单的绘画，创造于精神，在形式中简化。”

莱热在1929年接受路易·福罗格的访谈时，做了上述的答复。接着他指出：“只寻找造型表现本身所追求的，达到节奏与色彩两者的单纯，如此可以在绘画中再引进已经失去的活力。”

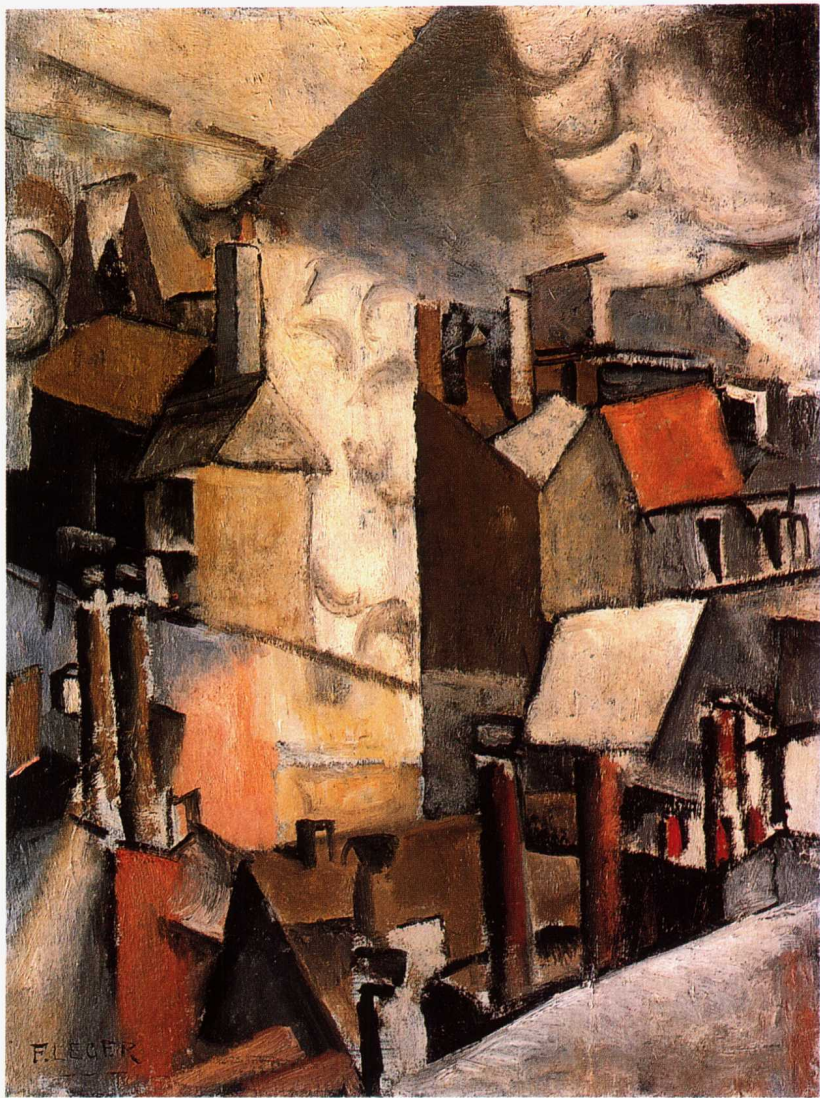
1952年莱热所著《法国书简》中谈到其创作的人物绘画，他说：“在我的工作之初，我用了人的形象，它慢慢变为比较写实的具象，相反成分的对比加强了，那是构图之理。最好的例子是在‘法国思想之家’的展览——一幅画的历史：《建筑工人》，如果能十分接近一种写实（主义者）的具象，那是因为我画的工人人物和金属几何体之间的强烈对比处理到了极限。现代的主题，社会的或其他的。将与这条受到尊重的对比的规则同等重要，否则我们会掉入意大利文艺复兴的古典绘画里，如此，任何新东西都不能绘出。”

自画像（前页图）

屋顶上的烟

1911年 油彩画布

61cm × 45cm 私人收藏

“我们的现代生活是日日对比所组成,这种对比应该进入我们现实的关注中。曲调优美的‘印象主义’时代是与那个时候演化出来的生活有关。一片现代风景、一个现代村庄被广告张贴,被高压电铁架破坏了,便不再曲调优美,这样的风景,是我们年代的,而它在造型上存在着对比与价值。”

1947年,莱热在亚维侬城发表演讲时做了以下的表示:“我们生活在一个危险又壮丽的年代,这其中不可救药地纠缠着一个世界的

结束,以及另一个世界开始的问题——显见的混乱就是此刻的面貌。然而就在这焦虑与骚动的形体后面,几株花怯懦地自这个错综着倾颓和原始的领域中绽开。一种‘新的空间’,在其中20岁的年轻人似乎可从头找到新的依据地。还有什么其他的?那就是批评的精神和创造的动力对立着共处在可怕的争战中。这让我想到要挖遍中古世纪的历史才能找到目标,惊人的时刻。”

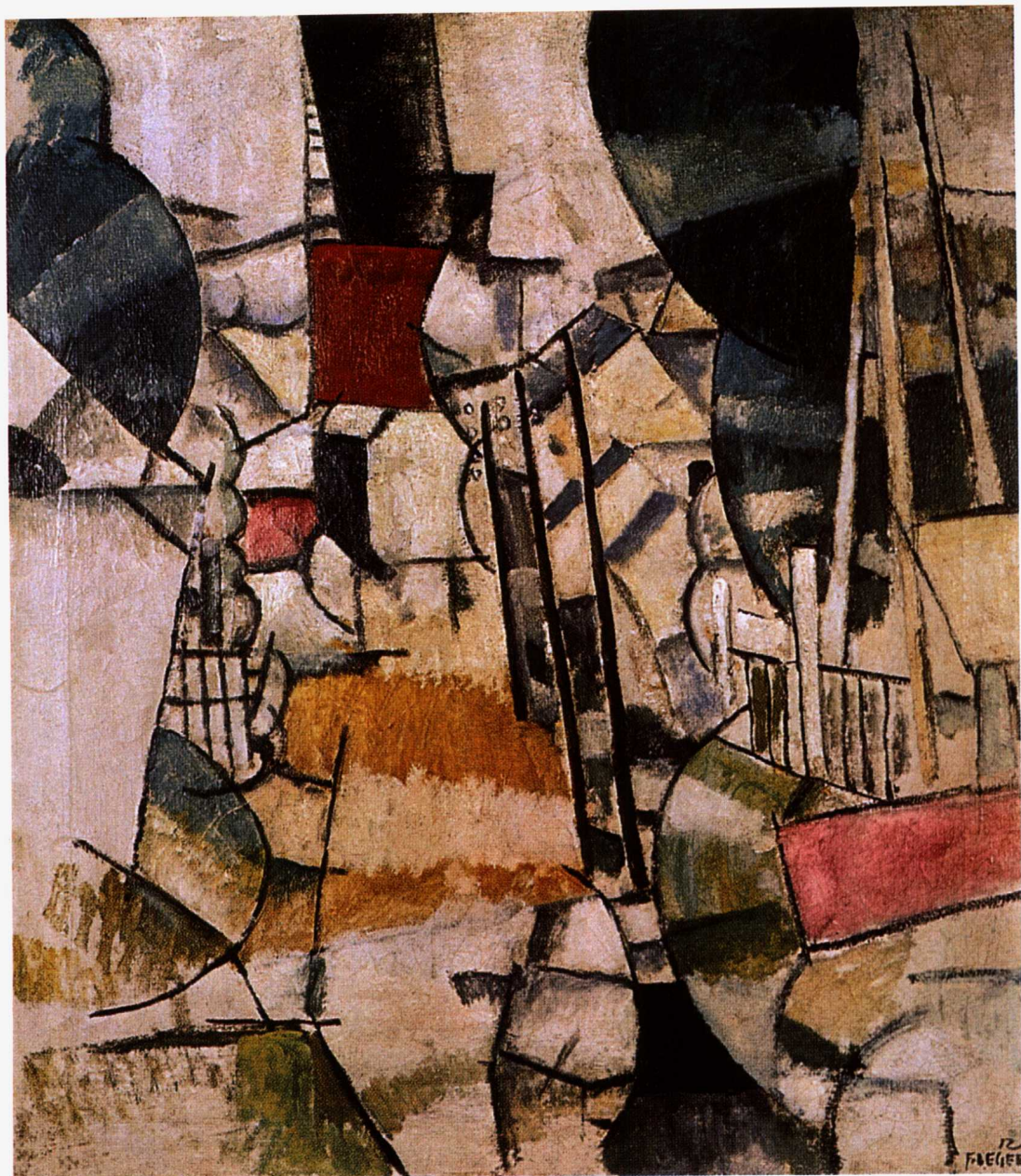
“我们的时代是一个事物异常相对的时代,我是那种极其能利用到这特点的人,我是我这个时代的见证。”

擅于言谈的画家莱热

画家费尔南·莱热(Fernand Léger)是一个擅于以语言表达自己的人,曾在美国耶鲁与加州大学任教,在欧洲如巴黎、柏林、苏黎世、布鲁塞尔等地演说,回答报章询问,与友人通信,谈论自己艺术意向与创作经验等问题,留下许多纪录。较之立体主义专家格里斯仅做过一次演讲,回答过几次访问,以及勃拉克只在1917年发表了二十余则艺术箴言,莱热是能言的画家。然而莱热并不是一位非常伟大的理论家,他没有一个所谓学者的头脑,没有写出哲学式的审美思考,他的谈话是类似杜尚和康定斯基的言论,但不如杜尚的机灵和康定斯基的严密。同时代的诗人阿波里奈尔(Guillaume Apollinaire)谈到莱热时说他有“稳固的推理能力”,并称赞他的“单纯”。

“费尔南·莱热,就像费尔南·莱热的画一样”,友人摩罗瓦(A. Maurois)这样说。另一位友人霍庇(R. Hoppe)在1933年描述莱热:“一个像英国拳击手的男人。”确实,莱热身体强壮、高大、红发,方形头脸,举止直率,像一个“粗民”,没有人猜想他会是一个画家,并且对艺术做了许多言谈。这位畜牧商的儿子很骄傲他的出身,在学建筑之后,25岁才开始画画。

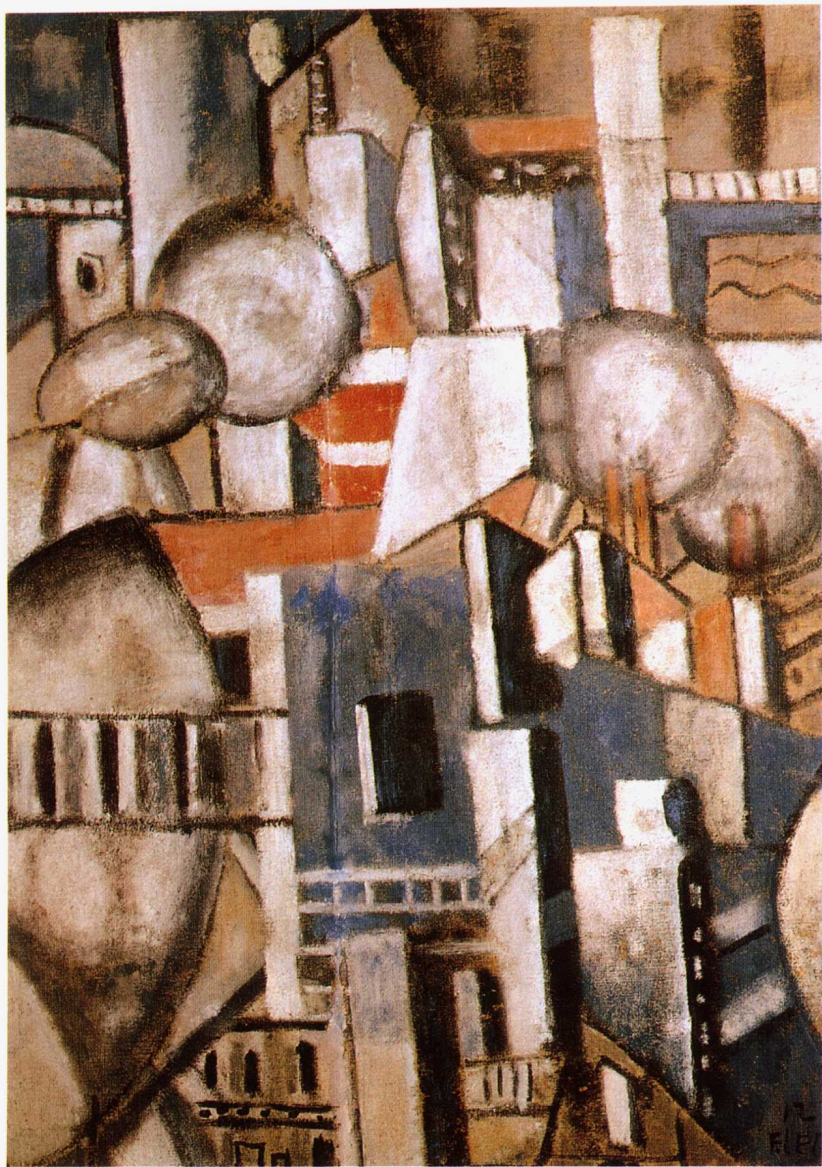
单纯的莱热爱好牢固的建筑、坚实的机械、简单的对象,不喜矫作巧妙复杂的事物。他喜爱单纯能耐的劳动大众,爱他们的生活,自己也像他们一般勤奋认真地工作、生活,“生活令我感到兴趣,我

水平移动 1912年 油彩画布 92cm × 73cm 私人收藏

自生活中汲取营养”。

确实，莱热画作的主题，都在环绕他的世界里选取，他处于一个步入现代生活的年代，现代工人、机械零件、工业产品四处皆是，

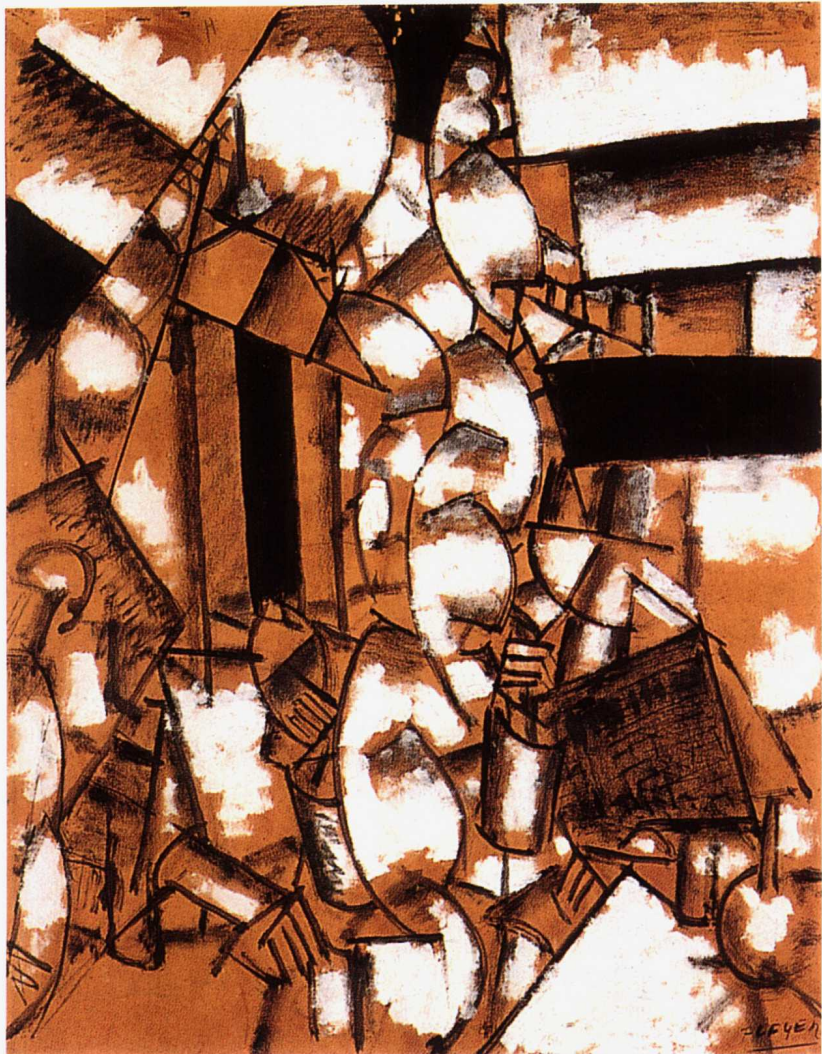
巴黎的屋顶

1912年 油彩画布

92cm × 65cm 私人收藏

他发现其间的美感，把机械与对象连同周边的人也机械化、拟物化，都绘入画中。由于经历过战争，枪械炮弹、钢铁的亮丽、士兵伤残肢解的状况都转化入画。旅行过美国，又看到二次战后巴黎郊区的建设，因此高大建筑物的象征、建筑钢架、爬梯、电缆、建筑工人都入画布。另外，生活轻松的一面：爵士、乐人、马戏杂耍、桥与船、妇女家居、花卉与静物也都置于画中。

两人的构图（或烟）
1910~1912年
墨、水粉、纸
64.9cm × 49.5cm
阿姆斯特丹市立美术馆藏

对画家来说，生活由各个相对的价值构成，而画作的主题即是用以激起观画者对绘画比照效果的反应。因此，莱热十分讲求主题在画面上安排的方法、秩序和条理。主题转变黑色的线、轮廓，着色的面和体积，都经过敏锐、准确、大胆又直截的处理。

巡看莱热全部的作品，我们发现三个轴心，是依据这三个轴心，他发展出全部的绘画。首先，以中央为轴心，两边为对照，创造有力的结构；其次是解决表现的主题的客观性问题，即摆脱文学性的牵连而代之以造型的重要性；再者，即是莱热画面上宏伟特质的发

挥。依寻这三方面接近莱热的作品，便看到作品上有力的相对主题与客观性。客观性与宏伟特质的互为交织，这就是莱热绘画研究的综合。莱热的最后几年回到主题的自我表达。

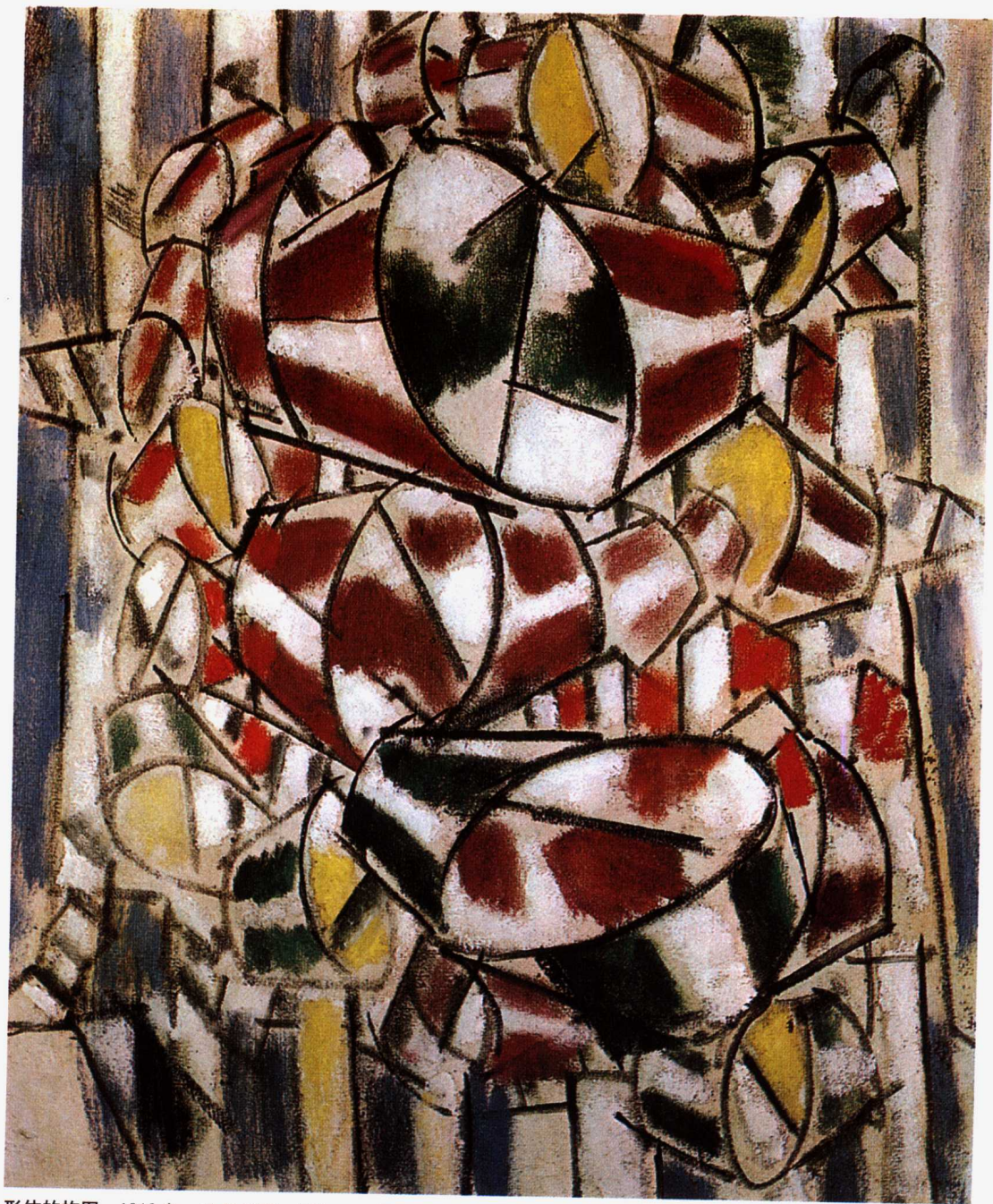
莱热的成长

费尔南·莱热生于1881年2月4日，在法国诺曼底地区的阿坚坦，父亲是畜牧者与畜牧商人。“我的父亲十分高大、硕壮，如果他多活几年，我可能跟他一样，做一个买卖牛羊的人，那是一定的，我很粗壮，我喜欢有活力的工作。”莱热后来这样说。然而他父亲早逝，他的教育由母亲和一位伯舅负责。1890年至1896年，他就读阿坚坦中学和坦切伯里教会学校。以后3年他在坎恩一位建筑师的事务所见习。

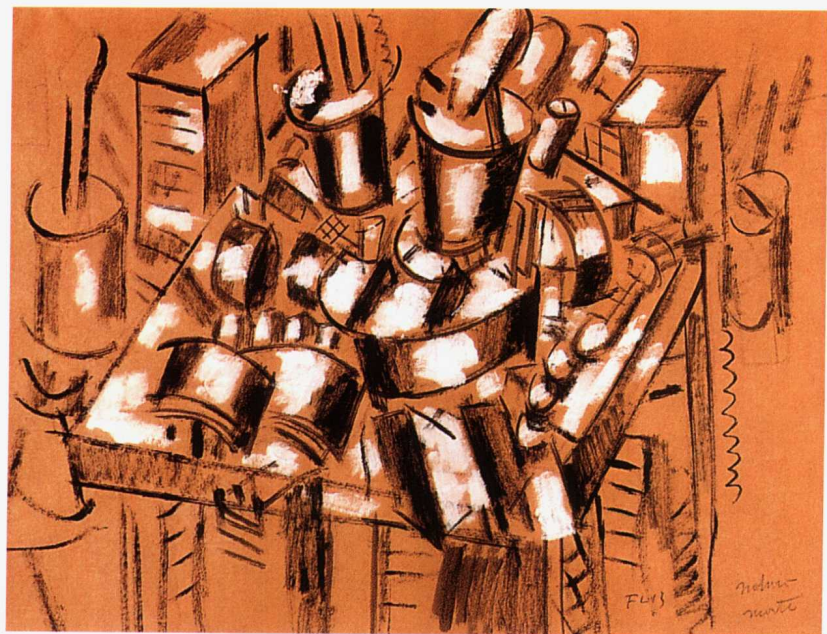
1900年莱热来到巴黎（毕加索也在同年到巴黎），进入一建筑事务所工作。服兵役后，他参加新设的装饰学院和历史悠久的美术学院的竞考，结果他考入装饰学院就读，并且到美术学院及朱利安学院旁听，同时进入私人的杰罗姆工作室和佛里尔工作室。为了生活，他先后帮一位建筑师及一位摄影师工作，这些都有助于日后的绘画创作。1904年与安德烈·马尔在缪恩大道共享一画室。1905年搬至蒙巴那斯，1906年因病到科西嘉岛友人家养病。回到巴黎后全身心绘画，自此开始一个画家的生涯。

莱热最初的画作留下来的不多，大部分被自己毁掉，是些典型印象主义面貌的作品，风景人物或静物的素材在印象主义中流动，柔软的颜色和光线交融，转化出空气感的空间层次与晃动的造型外貌。

1907年，秋季沙龙塞尚专题展中，如毕加索和勃拉克一样，莱热深为所动。塞尚在色彩的震颤漩涡中找到了新的构图秩序，物象自原本的形态中解体，以圆柱体、球体、圆锥体呈现，而形成一种动态的、多面的、物象各分子间内在关系的复合，给人理智性分析形体的建构感，而非某种印象主义者晕染形体所造成的音乐感。莱

形体的构图 1913年 油彩画布 100cm × 81cm 巴黎国立现代美术馆藏

静物

1913年 墨、水粉、纸

49cm × 63cm

苏黎世私人收藏

热在塞尚的绘画中找到激励和支柱。

1906年，在科西嘉岛养病期间，莱热画了一组风景画，已经出现一些新特点，这些特点由于塞尚的影响，1907年以后，逐渐明朗。他后来说：“我对印象主义有所反击，因为我了解印象主义的时代感曲调优雅，而我的年代不再如此。”为了对这种“曲调优雅”有所反弹，为了“建立一种与印象主义对立的造型秩序”，他认为必须自塞尚那种对事物的新视点——一种新艺术的原始性出发。此时塞尚的作品时时影响莱热：“我没完没了地开拓和发觉塞尚……”“塞尚教我喜爱形和体积，让我集中力量于形的素描，我在那时预感到写形应该是严谨的，而非感性的。”

由于对塞尚的兴趣，莱热转而注意到毕加索和勃拉克此段时期的绘画，同时他也亲近“质朴派”画家亨利·卢梭的画。1910年5月，意大利未来主义的绘画宣言在巴黎发表，1912年2月未来主义者在伯恩海姆画廊（Galerie Bernheim）展出，未来主义的丰富资源，不可能没有影响到莱热的绘画。而莱热此时来往的画家是维庸、德洛内、

楼梯 1913年 油彩画布 144 × 118cm 瑞士苏黎世美术馆藏

格里斯、毕卡比亚和库普卡。他们在维庸的画室聚会，产生了“黄金分割”团体，1911年首次发布宣言。这个团体以纯粹几何构面和色彩与新立体主义的具象作风相对。