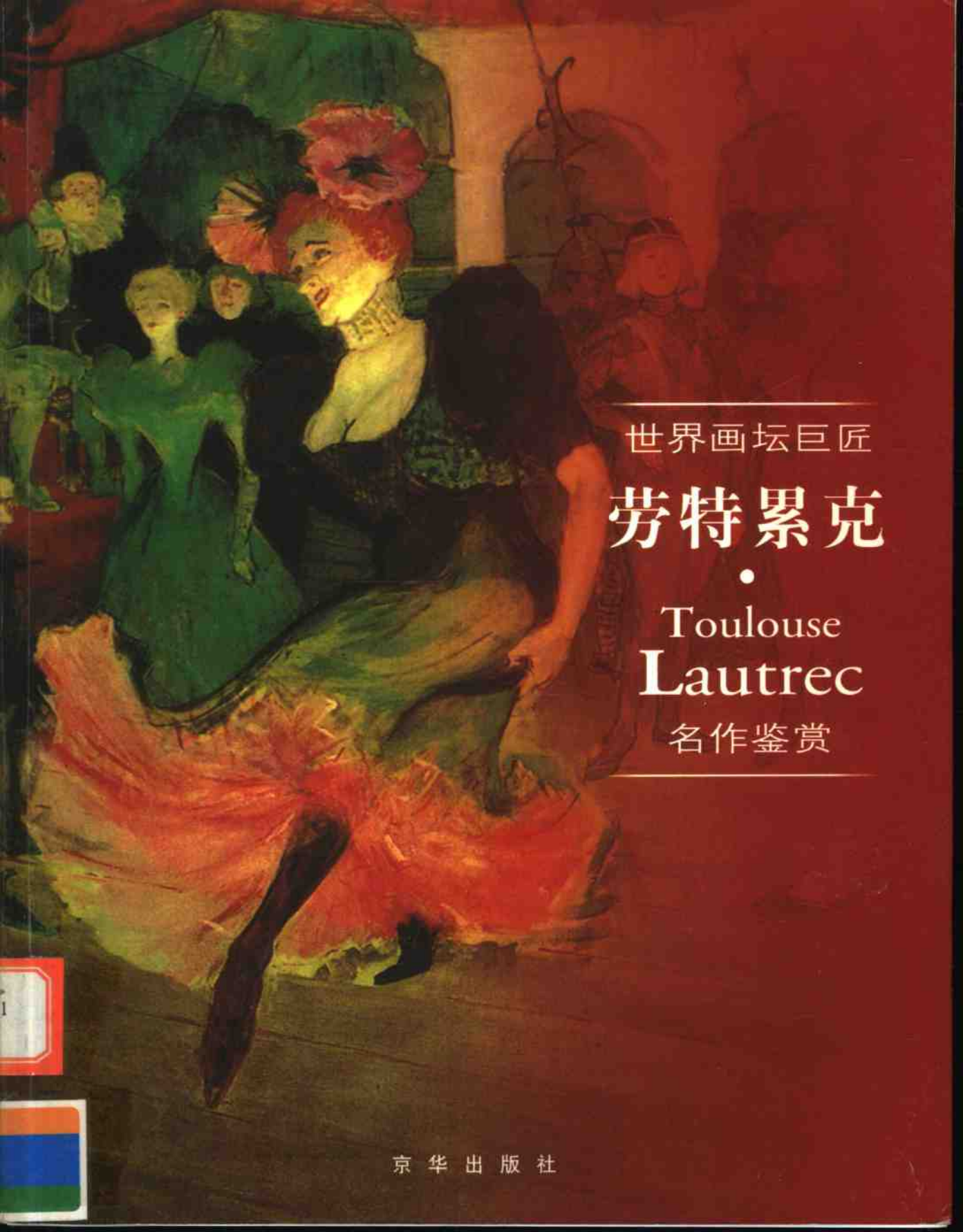

世界画坛巨匠

劳特累克

•

Toulouse
Lautrec

名作鉴赏

京华出版社

劳特累克 • Toulouse Lautrec

ISBN 7-80600-705-9

9 787806 007051

ISBN 7-80600-705-9/J • 41

定价：1280.00 元(全八册)

J2

世界画坛巨匠

劳特累克

•

Toulouse
Lautrec

名作鉴赏

图书在版编目 (C I P) 数据

世界画坛巨匠名作鉴赏. 劳特累克 / 李锦光编. —北京: 京华出版社, 2002
ISBN 7-80600-705-9

I. 世... II. 李... III. 油画—作品集—法国—近代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 070277 号

著 者	李锦光 编
出版发行	京华出版社 (北京市安华西里 1 区 13 楼 100011) (010) 64258473 64255036 64243832 E-mail: dzcbs@public.bta.net.cn
印 刷	中国青年出版社印刷厂
开 本	18 开
字 数	705.6 千字
印 张	28
印 数	5000(套)
出版日期	2002 年 9 月
书 号	ISBN 7-80600-705-9/J · 41
定 价	1280.00 元/套

京华版图书, 若有质量问题, 请与本社联系

前 言

名画是人类艺术的精品，是艺术与人生的相互关怀。名画具有一种超越语言文字的美。《世界画坛巨匠名作鉴赏》，精选了近代世界画坛上几位极负盛名的绘画大师的最具代表性的作品，使读者能够在本丛书中饱览、鉴赏近代美术史上伟大画家的旷世之作，在心灵上永远地打上这些大师名画精品的烙印。

本书是《世界画坛巨匠名作鉴赏》中劳特累克的作品专集。劳特累克是第一个专以描绘社会淫逸现象为题材的画家，但我们在他的作品中却看不到一丝的猥亵与淫乱。他的画作中表达了一种对人生的平等对视与人文关怀。这正是劳特累克艺术的可贵之处。

书中收录了劳特累克 51 幅画作，画面排序按作画年代顺序编排（极少数未按年代顺序编排的是出于图片搭配的需要），大多数名画都配有画名、尺寸、质地、收藏单位以及作品的赏析文字，图文相衬，更显珍贵，对于青年读者培养美术绘画素养及提高名画赏析能力，是很有裨益的。这套画册，在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的指点与帮助，在此表示感谢。

本书编委会

劳特累克简介

亨利·德·图鲁兹·劳特累克 (Henri marie de Toulouse-Lautrec Mont'a) 1864年11月24日生于法国西南部亚尔比镇的贵族名门之家。他的父亲阿尔丰瑟伯爵酷爱骑马、生活放纵，毫不关心家庭。母亲是父亲的表妹，他们二人是近亲结婚。劳特累克是长子，他还有个弟弟早年夭折，母亲因此将全部情感投入到劳特累克身上。他在童年时经常为自己的爱马及家人画素描。由于父母属近亲联姻，他十岁时脊椎骨的病痛便随时折磨着他。1878年，劳特累克不慎摔倒造成左腿骨折，第二年母亲陪他疗养期间，他又摔断了右腿，从此两腿停止发育，不得不靠着拐杖行走。成年后的劳特累克身高仅一米五。家人意识到儿子无法融入贵族交际圈之后，便鼓励他学习绘画。叔父将朋友——画家及雕塑家卢内·布蓝斯德——介绍给劳特累克，为他开启绘画之窗。1882年，母亲带劳特累克前往巴黎，接受正规的美术教育。年末，劳特累克转到另一位知名画家柯蒙的画室习画。1884年1月在蒙马特他成立了自己的画室。蒙马特素来以夜总会及自由放纵的奢华生活闻名，母亲担心儿子的生活因此沉沦，父亲则怕有损劳特累克家族之名。劳特累克特异的作风和性格，使他成为蒙马特的名人。他终身定居在这里，虽然形象不佳，他却得到许多女性的青睐。劳特累克经常终日沉迷酒色，荒淫无度，不止一次因酒后闹事而遭到逮捕。三十岁时劳特累克就经常酒精中毒，并且又感染上梅毒。1898年，劳特累克辉煌的十年创作生涯由于健康原因而结束，以往描绘繁华的巴黎夜生活及歌舞妓女人物百态的生动画作已不复重现。1899年初，母亲惊觉事态严重，在他继发酒精中毒后，强行将他送到巴黎郊外的精神病院接受治疗。1900年7月15日劳特累克离开巴黎，回到母亲在波尔多郊外马尔罗梅的住所居住，8月时不幸再次因酒精中毒导致半身麻痹，并于1901年9月以36岁的年龄永远离开了这个世界。

画面导视

17

36

20

37

21

39

26

40

28

42

31

49

劳特累克 (1864—1901 年)

劳特累克是19世纪后期成名的法国画家中最年轻的一位,他的才华无人能及。残疾带给他犀利的目光,特殊的遭遇成就了他独特的艺术风格。劳特累克是第一个专以描绘社会淫逸现象为题材的画家,但在他的作品中却看不到猥亵与淫乱,我们看到了作家与下层民众的人生平等对视。这正是劳特累克艺术的可贵之处。劳特累克在绘画中抛弃了印象派的观念,形成了自己速写式的线条和素描式的色彩。他以歌舞剧场的舞者及人们纵情欢乐的夜生活为题材,创作了许多油画素描作品。同时,他还是一位具有崭新风格的海报设计家,创作了许多脍炙人口的海报杰作。

自画像

Self-Portrait

1880年 厚纸 油画 40.3 × 32.4 厘米

藏于阿尔卑图鲁兹·劳特累克美术馆

这幅画是劳特累克最早期的作品。当时他16岁，双腿骨折正在疗养。脸部呈背光状态，以表示画者忧郁的心情。

马车

The Coach

1880年 木版 油画

27 × 35 厘米

藏于阿尔卑图鲁兹·

劳特累克美术馆

劳特累克的早期作品中，经常出现以马作为绘画的主题。少年时他酷爱骑马，后来由于身体原因不得不放弃。他对画马非常拿手，以速写式的线条把马勾绘出来，背景用半模糊的画法衬托了马的速度感。

驾着马车的劳特累克伯爵

Count of Toulouse-Lautrec

Driving the Mail-coach to
Nice

1881年 画布 油画

38.5 × 51 厘米

藏于巴黎小皇宫美术馆

画中人物是劳特累克的父亲。他是骑兵军官，劳特累克小的时候，父亲经常带他驾着马车去巴黎。画家成功的描绘了群马疾奔的姿态。

劳特累克伯爵夫人

Countess of Toulouse-Lautrec Breakfasting

1881—1883年 画布 油画 93.5 × 81 厘米

藏于阿尔卑图鲁兹·劳特累克美术馆

画中人物是劳特累克的母亲。劳特累克怀着崇敬的心情，将母亲的慈爱和辛劳刻画出来。柔和的晨光增添了室内温暖的气氛，并以此表现温暖的母爱。

劳特累克伯爵夫人

Countess of Toulouse-Lautrec in the Salon

1887年 画布 油画 59 × 54 厘米

藏于阿尔卑图鲁兹·劳特累克美术馆

这是劳特累克描绘母亲的画像。从画面的色调、线条及每样物品的安排中可看出，画家倾注了很多的感情。

海伦肖像

Portrait of Helene

1888年 厚纸 油画 75 × 50 厘米

藏于不莱梅美术馆

画面中的海伦小姐，是劳特累克青少年时期的朋友。创作这幅画时他参照了海伦小姐的照片，人物被刻画得端庄纯洁。

丽丽是劳特累克一个画家朋友的妻子。劳特累克曾在她家寄居过两年。丽丽身上的和服是为了作画而借来的。画家用擅动的笔触勾绘出了她的丰满和魅力。

穿和服的丽丽·格雷尼

Lily Grenier, dressing with Kimono

1888年 画布 油画 54 × 45 厘米

纽约私人收藏

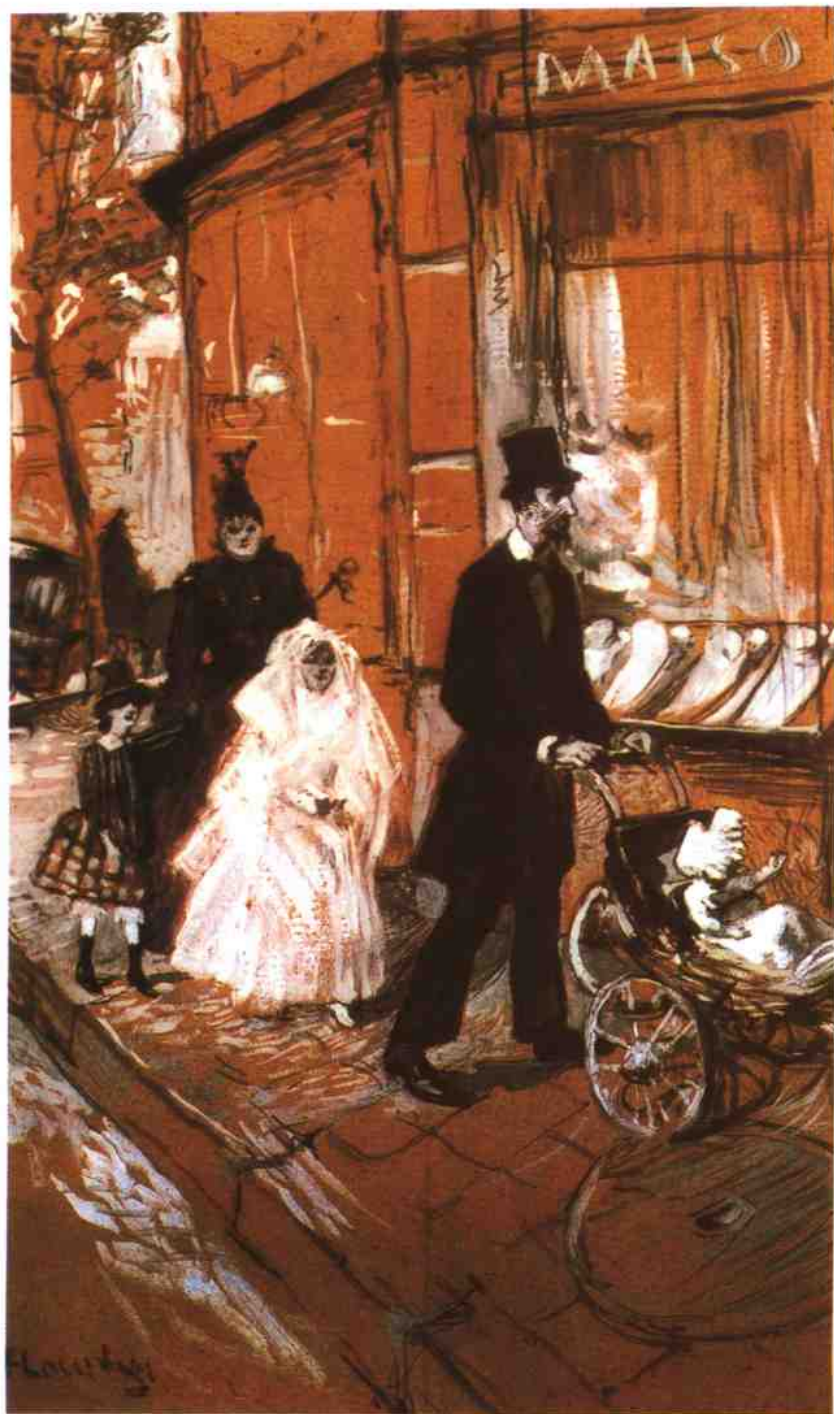
葛乐蒂磨坊的舞会

The Ball at the Moulin de la Galette

1889年 画布 油画 88.9 × 101.3 厘米

藏于芝加哥美术馆

这是劳特累克最初所画的有关夜总会的作品。他对这幅画相当重视，日复一日地去葛乐蒂磨坊画速写，然后到画室继续作画。这幅画参加了1889年的独立沙龙画展。画中戴帽的男士是这幅作品的收藏者。

初次参加圣餐典礼

First Communion Day

1888年 厚纸 油画

63 × 36 厘米

藏于图鲁兹奥古斯坦美术馆

这是劳特累克为巴黎画报所画的插图。为了便于黑白印刷，特将颜色设定在黑白的范围。画面表现的是巴黎市民的日常生活。

这是劳特累克第一件以马戏团为主题的大幅画作。这幅画最大的特色，是以日本浮世绘的清晰轮廓线勾画出简约、平白的画面，使绘画充满了活力。费尔南德马戏团创立于1875年，在当时是极受欢迎的。

费尔南德马戏团的女演员

Bare-back Rider at the Circus Fernando

1888年 画布 油画 100.3 × 161.3 厘米

藏于芝加哥美术馆

这幅画是劳特累克在巴黎街头看到的场景，并拍下照片作参考。然后请他的朋友充当模特儿而绘制完成的。画中妓女的心不在焉与男子的醉翁之意，被表现的淋漓尽致。

拉梅咖啡店一角

At the Corner of La Mie Coffee Shop

1891年 厚纸 不透明水彩 53.5 × 68 厘米

藏于波士顿美术馆

红磨坊的舞会

The Ball at the Moulin Rouge

1890年 画布 油画 115.5 × 150 厘米

费城私人收藏

这幅画展现了红磨坊高级夜总会的欢悦、热闹、华丽的场景。劳特累克在构图时，特别在前景人物与主角之间安排一处空间，让观者有置身其中的感受。劳特累克凭着快速的笔法和敏锐的观察力，抓住人物的神情特征并完美地呈现出来。他大胆地使用绿色来表现阴影，以突显舞厅里的灯光效应。这幅画当时被红磨坊舞厅买下，并挂在店中作为装饰。