

世 界 名 画 家 全 集

野兽派回归写实画家

德 朗

ANDRÉ DERAIN

何政广◎主编

陈英德、张弥弥◎合著

河北教育出版社

安德列·德朗（André Derain，1880～1954），是法国20世纪初期野兽派绘画的斗士、立体主义艺术的创始者之一。但是在19世纪20至30年代，他的绘画回归传统主义的写实。在第二次世界大战之前，德朗被评价为当时仍在世的法国最伟大画家之一。

1880年6月巴黎郊外塞纳河畔的夏图地方出生的德朗，最初在维吉尼受教育，结识画友弗拉曼克，使他下定决心做一位画家。1895年他开始到罗浮宫临摹名画，并描绘田园风景画。1898年进入卡里埃尔画室。日后德朗的画风一直潜流着暗褐色调，即为受卡里埃尔的影响。德朗在此时认识了马蒂斯。

此时他与弗拉曼克成为亲密朋友，两人在夏图旧居工作室一起作画。在画室附近有一个餐厅，是当时印象派画家喜爱的集合场所。

1901年，贝恩汉·珍妮画廊举行凡·高画展，带给德朗与弗拉曼克很大冲击。其后三年，德朗服兵役，直到1904年9月退伍，再与夏图画家及马蒂斯密切交往，迎接野兽主义的诞生。

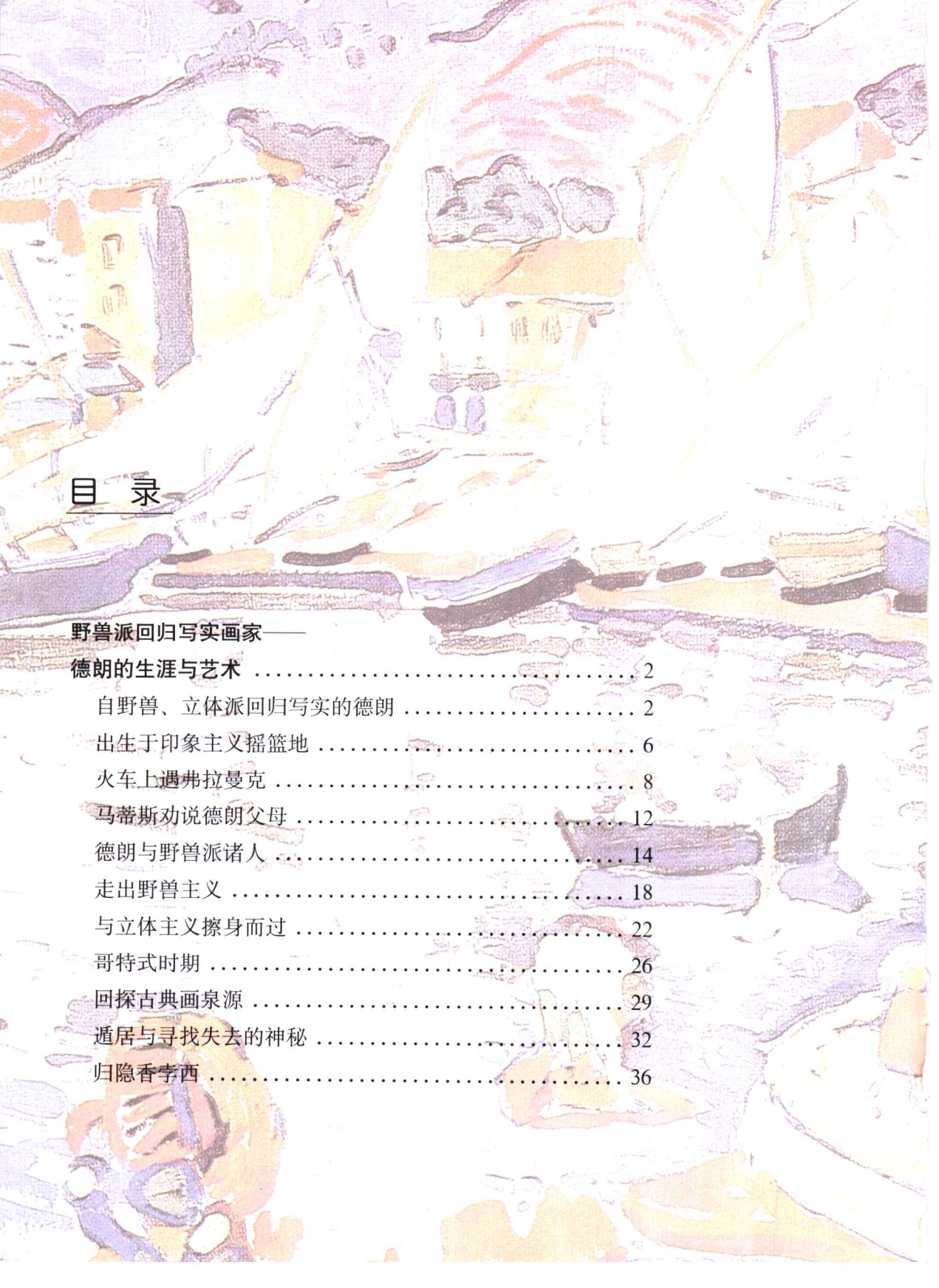
野兽主义绘画风格是谁最早开创的，说法混乱，风格也不很明确。这个艺术运动是始自1905年巴黎的秋季沙龙批评家和公众的反应，因为嘲讽而产生了他们的运动。德朗在这一年春天举行的独立沙龙展出《老树》与《卢贝克桥》油画，德朗因此作品而被暗示为与马蒂斯同为创始野兽派风格的先驱。1905年夏天他与马蒂斯共同在法国南部科里乌作画，同受西涅克点描法的影响。在此之前，马蒂斯在独立沙龙展出《奢华、宁静与享乐》。接着德朗创作《夏图的塞纳河》，确立了野兽派风格，1905年冬创作的《黄金时代》与《舞蹈》，更是其典型的主题风格。马蒂斯和德朗都学习了新印象派的技法，新印象主义的手法成为野兽主义产生的渡桥。

1905年与1906年的伦敦旅行，对德朗的艺术发展至为重要。他从运用新印象派的点描法转变为高更与那比派所表现的装饰性与构筑性。德朗与立体派发生关联，则是因为他通过阿波利奈尔在1906年认识了毕加索、勃拉克以及蒙马特尔的画友。

此时开始他也受到塞尚和黑人雕刻的影响。到了第一次世界大战后，他的画风与许多欧洲知识分子同样回归传统主义，创作写实风格的绘画。

第二次世界大战中，德朗曾受柏林雕刻家邀请到柏林作过雕刻。德军占领巴黎时，他到地中海沿岸避难。他在香李西的住家，一度成为纳粹将校的宿舍。德朗于1954年9月8日因车祸而丧生，比起马蒂斯与毕加索的盛名，德朗的突然逝世没有引起世人的注目。

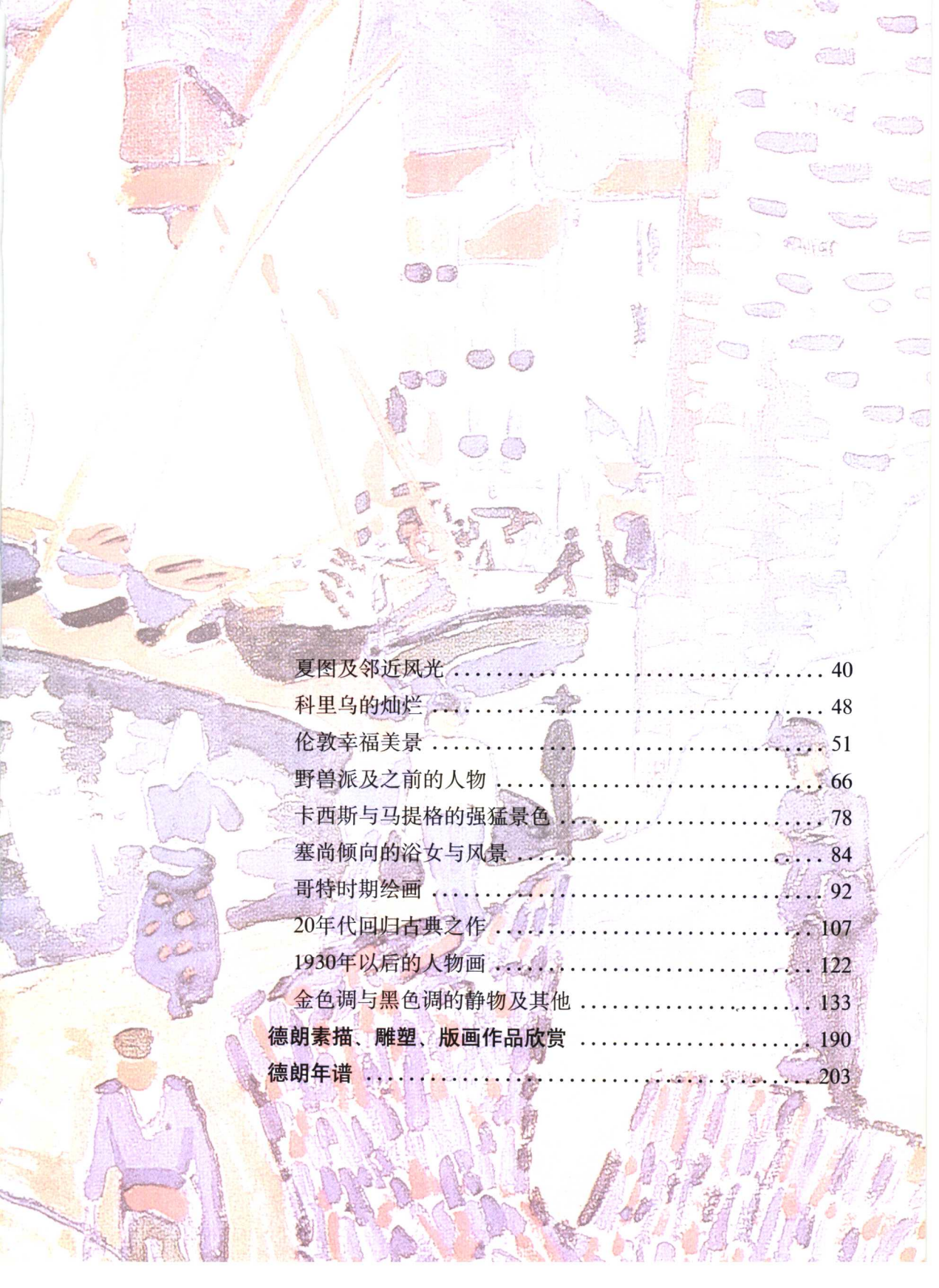
德朗从世纪初的前卫绘画，又走向反时代潮流的法国古典精神的写实绘画。青年时代他作画以原色并列，强调意识表现，笔触大胆，洋溢着激烈情感。战后，他的画风回归法国美术传统，从古典中再建新风格，晚年的画风，也就是从写实中确立自己的风格。

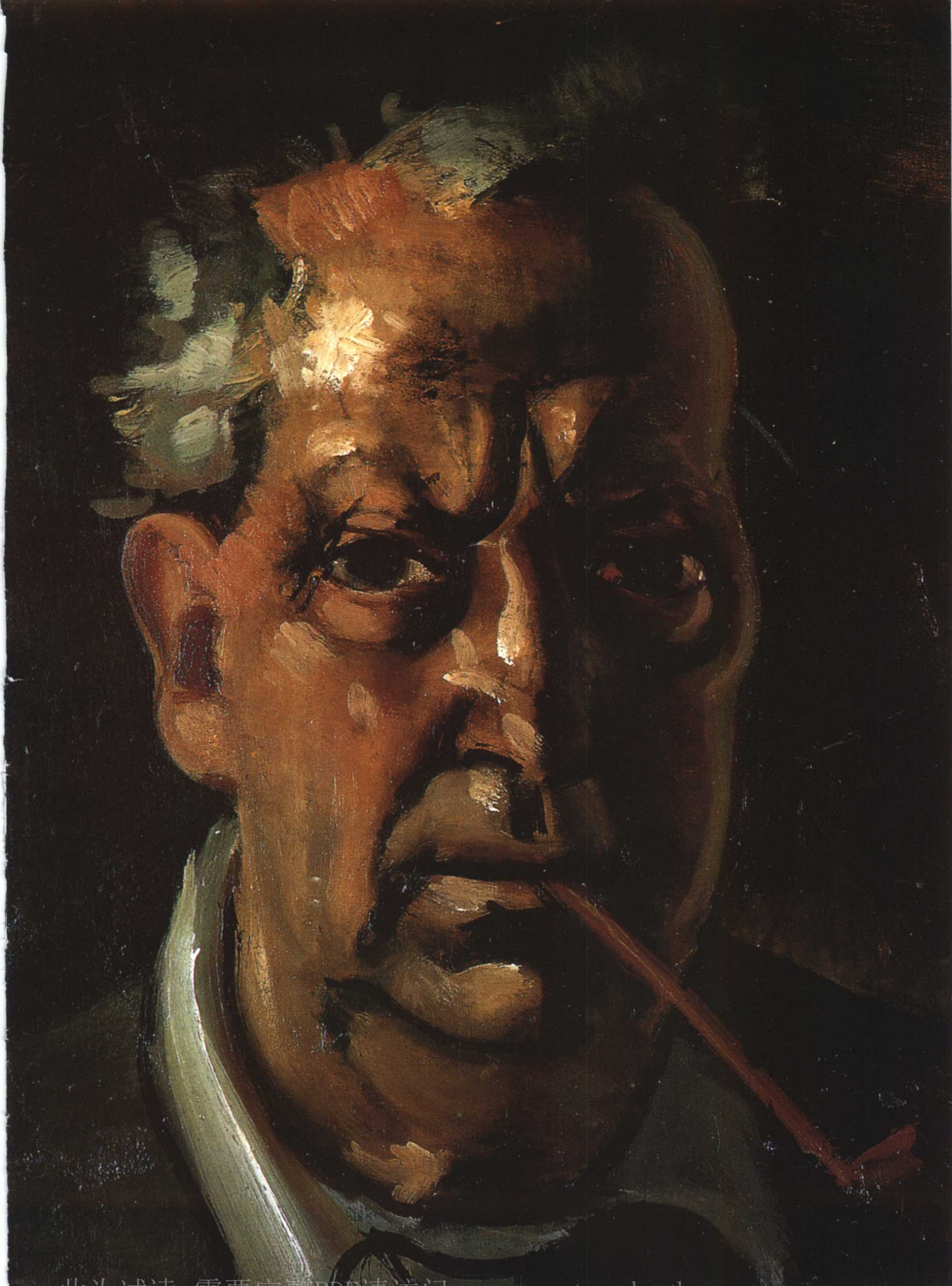
目 录

野兽派回归写实画家——

德朗的生涯与艺术	2
自野兽、立体派回归写实的德朗	2
出生于印象主义摇篮地	6
火车上遇弗拉曼克	8
马蒂斯劝说德朗父母	12
德朗与野兽派诸人	14
走出野兽主义	18
与立体主义擦身而过	22
哥特式时期	26
回探古典画泉源	29
遁居与寻找失去的神秘	32
归隐香宇西	36

夏图及邻近风光	40
科里乌的灿烂	48
伦敦幸福美景	51
野兽派及之前的人物	66
卡西斯与马提格的强猛景色	78
塞尚倾向的浴女与风景	84
哥特时期绘画	92
20年代回归古典之作	107
1930年以后的人物画	122
金色调与黑色调的静物及其他	133
德朗素描、雕塑、版画作品欣赏	190
德朗年谱	203

野兽派回归写实画家—— 德朗的生涯与艺术

自野兽、立体派回归写实的德朗

20 世纪艺术家安德列·德朗（André Derain）在个人风格发展上，早年即呈现创新面貌，成为前卫艺术之先锋，不多年后却急转而回，探向古典传统。一般认为德朗与马蒂斯同为野兽派绘画的源起画家。1905 至 1906 年，德朗的作品是野兽主义的代表之作。至 1908 年的作品有人认为德朗已自野兽派脱缰，而多位评论家，特别是阿波利奈尔，将 1910 年德朗受塞尚启示的风景画视为立体派绘画的起始。德朗本人却又很快偏离立体主义，他向往文艺复兴初期的艺术，在 1911 至 1914 年画起“哥特式”的绘画。一次大战结束后，他又向拉斐尔、普桑及其他古典画家学习，将自己的艺术维系于古典写实，亦即是回应 20 年代“回归秩序”的号召。1931 至 1945 年的作品，布雷东以“寻找失去的神秘”来形容。德朗最后几年的创作趋向松放与无心。

站在前卫艺术的立场，德朗最大的贡献还是在于被人称为野兽派的作品。科里乌与伦敦的风景已走出了印象主义，以明亮华丽的色彩与色块构成，留白或浅淡色与饱满的原色对比，突显主体对象，画面生动活泼，充满欢愉之感。此即德朗与马蒂斯所绘异于前辈之处，是野兽派的代表之作。卡西斯与马提格的风景转为沉稳而强猛，不同层次的重色面与抢眼的明亮色面相交，另以黑线圈起物象轮廓。

吸烟斗自画像（局部）
1953 年 油彩、画布
35.5cm × 33cm（前页图）

科里乌海边的村落 1905年 油彩、画布 65cm × 81cm 德国福克旺美术馆藏

德朗不仅注意色彩，亦着重起线条。卡涅、卡达克斯的风景则突然失去色泽，景物接近几何形构成。由于这样的绘画，德朗得以被看作是立体派的初始画家。然而德朗并未如毕加索和勃拉克那样将自己推到立体主义的极致，也没有将几何近似体像德洛涅等人一般解放为抽象。1911年以后，他更重物象之写绘，又赋予画面以玄妙之感，1914年的人物最为慑人。20年代初罗马旅行以后，德朗更在人物上追寻光投照于肌肤上之美感，而风景和静物也由于光的处理而

勒阿弗尔港 1905年 油彩、画布 62cm × 73cm 莫斯科普希金美术馆藏

更显古典幽宁气息。30年代以后，人物与静物都更为写实，布局更讲求精准美善。追溯德朗55年的艺术生涯，其于现代美术创新之贡献，几乎仅在于野兽主义与初始立体主义之短短五年的创作。其后，激进者把德朗看成彻底的学院派，认为他在短暂光辉的发放之后，即消隐到历史的阴影之下。

马蒂斯、弗拉曼克、勃拉克与毕加索是德朗早年的好友，绘画创新的伙伴。巴尔杜斯、杰克梅第和杜尚则是支持德朗后续发展的艺术友人，他们并不以为德朗倒退，巴尔杜斯早年常接近德朗，为

海边景色（蔚蓝海岸） 1905年 渥太华加拿大国家画廊藏

他画像表示敬意。杜尚钦敬德朗说他“真正相信艺术，与艺术共生活”。而杰克梅第表示：“现代艺术上，至少德朗是让我热切注意的画家，是自塞尚之后，教给我最多的人，对我来说他也是最大胆的。”确实，德朗敢于逆现代艺术前卫之流而行，这或可解释为他对既有艺术文化之热爱，让他回头欲求与既往艺术衔接。

德朗的艺术创作不仅限于油画，素描、水彩、木雕、石版画、石雕、焊铁、泥塑、陶瓷，他样样从事。他作无数的书籍插图，诸多重要戏剧舞蹈演出的布景与服装设计，他自己也参加过戏剧演出。

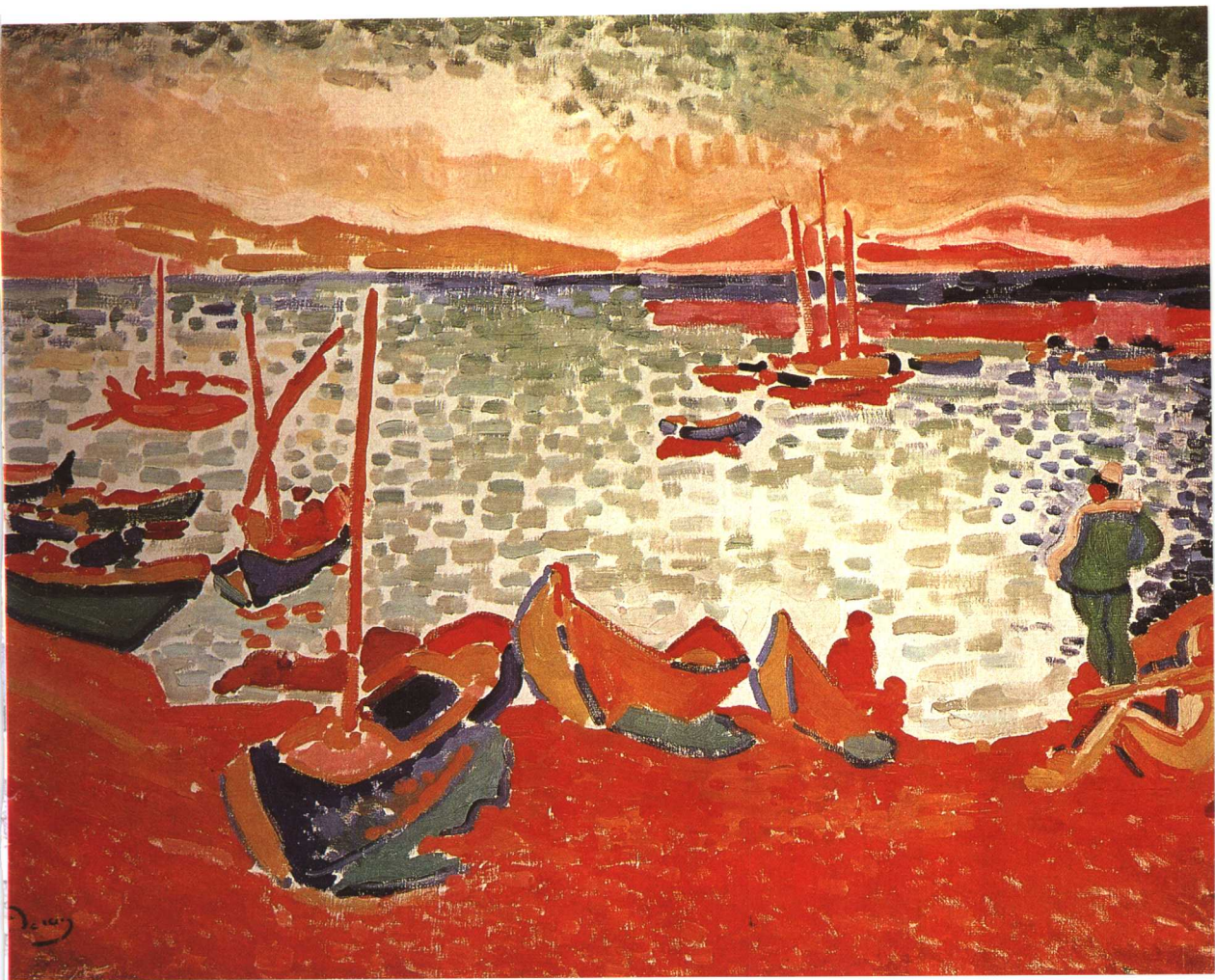
他喜欢摄影并制作电影，写艺术理论，懂得占卜之事，能修理及弹奏管风琴，并且发明新记谱法。热中飞行机器，尝试制作模型。当然多辆美车之购用，多处华屋之拥有与设计兴建，不在话下。德朗在艺术市场上是极成功的艺术家，生前作品之受宠于收藏界，超过同时代的毕加索与马蒂斯。

出生于印象主义摇篮地

安德列·德朗1880年6月17日生于巴黎西北郊的夏图。要到夏图，自香舍里榭大道出城，经拉·德方斯，两次越过塞纳河即可。夏图邻近地带可以说是印象主义的摇篮。莫奈在阿坚德以度过他最多产的一个时期；席斯里住过马利，并描绘该地；毕沙罗长时期在卢孚西安和较远的庞图瓦兹生活作画；雷诺阿停留过，画过夏图和附近的布吉瓦等地；德加还在这一带的塞纳河上徜徉泛舟。不过德朗自己的艺术开始成形时，印象主义的辉煌时期已过。

德朗的家庭与艺术没有什么牵连。父亲是甜奶品商，曾做过夏图的镇代表。对他来说，绘画要当职业是完全不可理喻的事，画家是奇怪的人、流浪汉，生活没有着落。父亲注重安德列的教育，先送他到夏图附近的天主教学校，后安排他到巴黎上夏布塔尔中学和综合技术书院，希望他能进入工程学校，成为生活稳定的工程师，或是上军事学校做一个体面的军官也好。但是德朗想画画，在学校里的图画课成绩优异。15岁时开始跟同班同学的父亲贾克曼爸爸习画，贾克曼认识塞尚，教少年的安德列画自然。十五六岁时的德朗已开始塞纳河边作风景练习，并且已勤于涉足罗浮宫看画。

18岁时德朗到巴黎第六区的一所卡米欧画院上课，那里尤金·卡里埃尔是主要的指导老师。卡里埃尔先生以画母爱的主题见长，也以为艺术家和文学家画像知名。他画上的人物经常在轮廓上覆罩一层晕染的阴影，形因此不甚具体，而画面上几乎没有什么光彩。这种绘画感觉不适合年轻德朗的气质，但卡里埃尔先生的艺术观念涵盖宽广，允许学生依自己的性格工作，只是对最大胆放肆者稍加约

港口的船 1905年 油彩、画布 72cm × 91cm

制。德朗也就在卡米欧画院停留了一段时间，那里他遇见同来学习的昂利·马蒂斯和让·皮伊（Jean Puy）等人，也由那时起，他决定以艺术为终生职业。

罗浮宫是德朗真正的学校，德朗回忆他十八九岁时说：“罗浮宫日夜缠绕着我，我没有一天不踏脚进去，我对文艺复兴与初早期的作品欣赏得发昏，那对我来说是真正纯粹的绝对的绘画。我整天就想着这些，也为这个而活。”

这位未来的画家在契马布埃（Cimabue）的《圣母》前伫足良久，

在一位不知名的法国15世纪画家的《举酒杯的男子》前端看那脸庞。他对乌切洛（Paolo Uccello）的《战役》中披盔甲的骑士深深迷恋，而最令他兴致盎然的是吉兰戴奥（Ghirlandaio）的《基督背负十字架走上加尔维尔山》。

德朗21岁时在罗浮宫临摹起《基督背负十字架走上加尔维尔山》。他后来追想说：“在那个时候，我着手临摹吉兰戴奥，这临摹引起全美术馆的窃窃私语。有参观者要美术馆当局禁止我那样丑化这幅画，大部分人看了着实吃惊，有的人则来看临摹进展的情形。”大概德朗的临摹太过自由，色彩太强烈引来不满，而事实是德朗全心投入学习古代大师之作时，又同时大胆放手将自己对色彩和光的意念呈现出来。

火车上遇弗拉曼克

1900年夏天，在夏图到巴黎的火车上，德朗与莫里斯·德·弗拉曼克（Maurice de Vlaminck）相遇。弗拉曼克年长德朗4岁，刚服完兵役回来。相谈之下，十分投契，互相知道对方都住在夏图的父母家中，都喜欢画画。不久，为了作画方便，德朗与弗拉曼克找到塞纳河中的夏图岛上一座原是饭店后来废弃了的房屋，两人共同租下作为画室。自此德朗与弗拉曼克一起画夏图附近的风景。他们到勒·佩克、圣日耳曼昂列、卡里埃尔·圣·德尼摄取画面。

德朗还是常跑罗浮宫，弗拉曼克不喜欢去，他认为：“常到美术馆会使一个人的原本特质变更。”两人对美术馆收藏品的意见也不尽相同，然而后印象主义的艺术唤起二人共同极大的兴趣。1901年3月巴黎贝恩汉·珍妮画廊作了凡·高的展览，德朗和弗拉曼克看了都极为震撼。弗拉曼克坦承自己简直热爱到要流泪的程度。而德朗在一年后给弗拉曼克的信中还谈到凡·高的画：“总是时时在我脑海中，我们看了凡·高的展览差不多已经快一年，真的，这印象还深深嵌在我的记忆之中，没有停过。”因为凡·高的展览，弗拉曼克和德朗第一次看到这样眩人眼目的色彩，也感到凡·高赤裸裸不安的

桥 1906年 油彩、画布 81cm × 100cm 巴黎奥塞美术馆藏

灵魂。渐渐地德朗探知他时代的艺术生活，拓展他的交友圈，试着也参与巴黎的艺术活动。

然而服兵役的年龄到了，1901年9月，21岁的德朗应召到康梅西服国民兵役，一去三年。这三年中德朗与弗拉曼克通信频繁。德朗诉说在军中的苦闷、阅读与艺术思考，弗拉曼克则谈自己的文艺活动、巴黎艺坛情况和友人消息。德朗的军饷十分微薄，他会开口向弗拉曼克借贷，也曾要弗拉曼克为他在罗浮宫临摹的《基督背负十字架走上加尔维山》设法找到买主。

年轻时代的德朗与弗拉曼克确实有着不凡的友谊，弗拉曼克曾回忆写道：“我想到安德列·德朗20岁的时候，在夏图的路上闲逛，懒散又清醒，高大、修长、清瘦……他可以一下子由苦涩转到幽默，由烦恼到兴奋，也可能由满怀信心转向怀疑与焦虑。”军中三年，停顿了他刚起步的艺术生活，虽然他在军中也为一些节庆作布置，为袍泽画像，军中准假时还可以为巴黎一些报章杂志作些插图，但是德朗常感彷徨与不安，他写给弗拉曼克的信中说：“疑虑在四处，在所有事上。”“所有都不对劲，你看，这个我感觉到。没有人能给我指出真正的道路，我找到，或者找不到，总是一个人的独自追求。”

在军中，德朗借阅读充实自己，他读左拉、巴尔扎克、都德、保罗·亚当和尼采。较后，他读莎士比亚和但丁，这些他都在给弗拉曼克的信中提到。德朗的信里也充满了艺术家的名字，然而他并不多谈罗浮宫里的古代大师，大概知道自己对古代大师的看法与弗拉曼克相左的关系。他谈到19世纪的绘画与雕刻，说到德拉克洛瓦“打开了我们这个世代的门”。谈到米勒“懂得乡村的灵魂”，也谈到柯罗和罗丹。他数次说起土鲁斯·劳特累克（Toulouse-Lautrec）和出生于瑞士洛桑的插画家施泰因伦（Theophile-Alexandre Steinlen）。那是因为军中假期时，德朗到巴黎看到了两人的石版画，特别欣赏他们精确又活泼的线条和鲜艳色彩的运用。这时他为弗拉曼克出版的一本书作插图，可以看到劳特累克的影子。给弗拉曼克的信中，德朗已强调了他坚守写实具象的立场，并且说到完整与和谐是艺术的不二法门。军中最后一年，德朗得以在休假期间画了《苏瑞恩舞会》

苏瑞恩舞会
1903年 油彩、画布
180cm × 144.9cm

一画，是依据一张照片所绘，相当写实，描写德朗自己与袍泽到舞场跳舞的情形，有些讥讽意味。

马蒂斯劝说德朗父母

三年兵役过后，德朗迫不及待地回到他服役前与弗拉曼克一起租用的画室，奋力工作起来。这时候，德朗的父母亲还不甚同意他选择绘画为生，幸好是他在卡米欧学院的同学马蒂斯带着妻子阿梅莉到夏图德朗的父母亲家中说情，事情才办成。

德朗到朱丽安画学院注册上课，虽然弗拉曼克不赞成。另一方面他又常跑罗浮宫，他以素描而非油画临摹意大利文艺复兴前期和法国古典主义时期的作品。1904年的秋季沙龙，展出塞尚的33幅油画，12月又有西涅克（Signac）和罗斯（Cross）点描绘画的展览，让德朗对绘画问题诸多省思。

马蒂斯到夏图的画室来看画，建议德朗和弗拉曼克参加1905年的独立沙龙，又介绍画商沃拉尔（Vollard）给德朗。沃拉尔是很有眼光的画商，是他发现塞尚，在塞尚过世前就极力推动其作品。沃拉尔又与当时的画家雷诺阿（Renoir）、勃纳尔（Bonnard）、维亚尔（Vuillard）都有关系。在与德朗接触时，他与马蒂斯和毕加索都已签了合同。退伍后一年多来，德朗已画出大量作品，沃拉尔见了这些作品一口气全部买下，25岁的德朗经济顿然宽裕。

南方召唤着德朗，马蒂斯夫妇5月就到科里乌，写信给德朗百般诉说那边的好处，要德朗前去一起画画。科里乌是地中海沿岸法西边界的一个小镇，马蒂斯在那里有他的夏居。德朗6月底到了，住在靠近他的一所旅舍中，那里德朗见到了做雕塑又画画的马约（Maillot），马蒂斯也给他介绍当地的画家、摄影家，几个星期中大家搭凑成一个艺术共同体，十分融洽愉快。

马蒂斯和德朗开车四处寻找可画的景点。阿梅莉写信给友人说：“我丈夫和德朗打紧工作，不顾这样的大热天。”科里乌的夏天工作到8月底结束，绕过普罗旺斯海岸回巴黎，德朗得有30余幅风

游艇 1905年 油彩、画布 73cm × 92cm