

世界名画家全集

劳特累克

蒙马特尔传奇画家

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

蒙马特尔传奇画家

劳特累克

LAUTREC

何政广◎主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

图书在版编目 (C I P) 数据

蒙马特传奇画家——劳特累克/何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社, 2000.8

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-3951-4

I. 蒙... II. 何... III. ①油画—作品集—法国—近代
②劳特累克 (1864~1901)—评传 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36939 号

世界名画家全集

劳特累克 蒙马特传奇画家

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 6.5

版 次 2000 年 12 月第 1 版

2001 年 5 月第 2 次印刷

印 数 2,000

书 号 ISBN7-5434-3951-4/J·192

定 价 78.00 元(平装)98.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec, 1864~1901)是从印象派发展到后期印象派这段艺术变动期中重要而特异的画家之一。他在画风上吸收了印象派的特点,自成一家。而他最精华的创作时光,都是在巴黎的蒙马特尔区度过的。他刻画酒吧、马戏团、夜总会的生活场面,以尖锐写实的笔触,捕捉住纵情享乐的世纪末巴黎生活百态,因此成为蒙马特尔的传奇画家。看到劳特累克的绘画,等于目睹巴黎世纪末社会生活多彩多姿的场景。

劳特累克生在法国南部阿尔比的马希街。这条街道现已改名为“劳特累克街”。他出身名门,是贵族后裔,从小就对绘画发生兴趣,1872年到巴黎求学。1878年,因两度骨折使他双脚发育畸形。身体的残疾,反而使他全力投身绘画。1881年他移居巴黎,先后进入波昂拿特和柯尔蒙的画室,并认识凡·高、雷诺阿等画家,参加独立沙龙画展,在红磨坊作酒吧海报,活跃于当时画家聚集地蒙马特尔区。他到过伦敦旅行,在巴黎开过两次个展。他以写实做根底,带尖锐讽刺性的多彩多姿画面,受到很多人注目,盛名远播。

但是,1899年12月他因纵酒而中毒,被监禁在巴黎近郊精神病院。次年5月出院后不久又复发,1901年9月9日去世。他死后,将他画室中的全部作品捐给故乡阿尔比,包括六百幅油画,数千张素描、速写画稿,三百五十幅石版画,三十一幅海报版画等。1922年该市为收藏这批遗作,特别建立一座劳特累克美术馆。

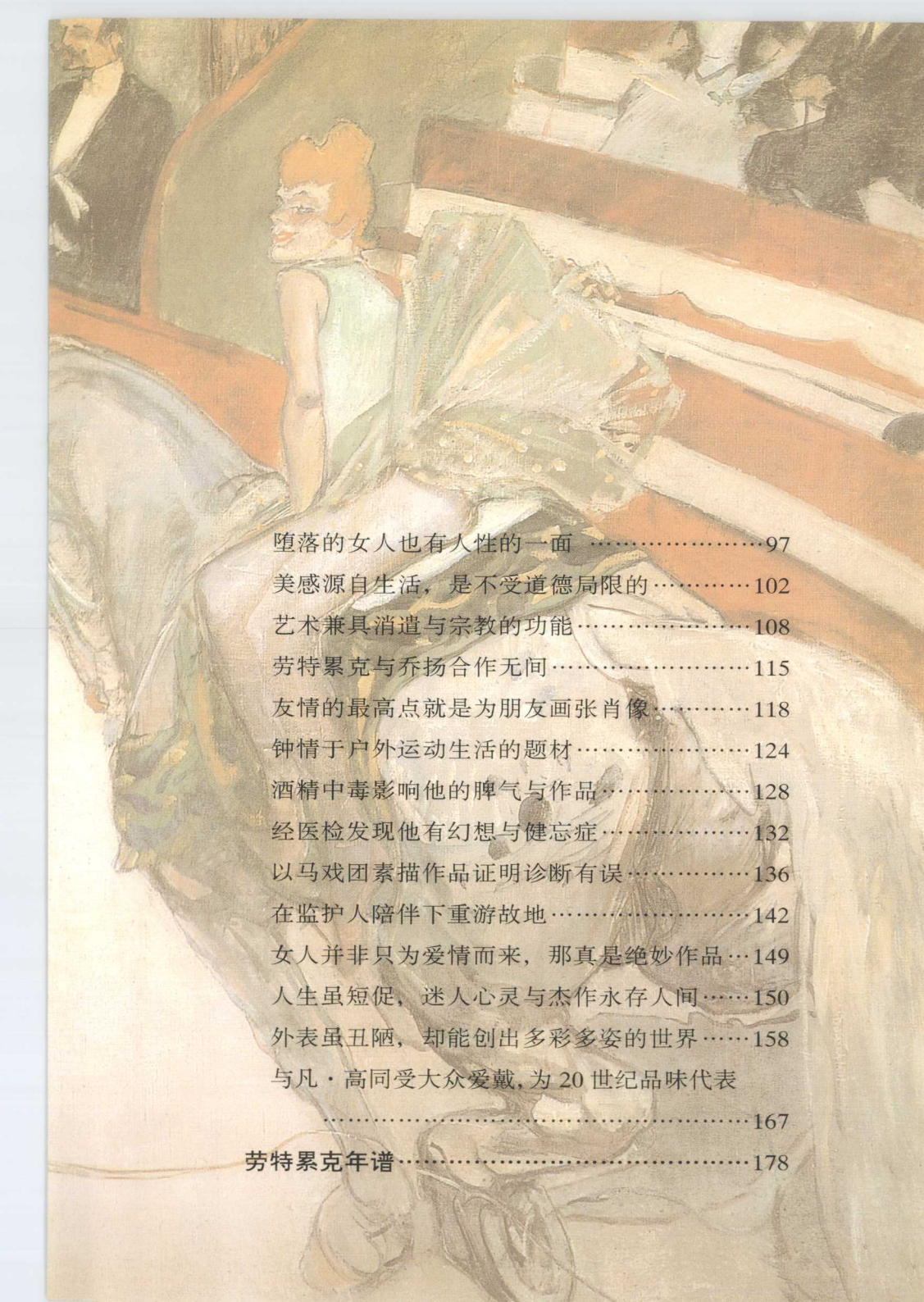
劳特累克与凡·高同样,只活了三十七岁。短命的天才,留下无数精彩的画作。劳特累克浪迹蒙马特尔的生涯,曾被拍成电影。这位世纪末巴黎花街的记录者,被形容为“不世出的侏儒”、“伟大的小男子”。欣赏劳特累克一生的作品,你必定会深深敬佩其艺术表现的卓越。他畸形的双脚,使他感受到行动不自由的痛苦,因此他在画面上所刻画的都是活泼的动态场景,奔跑的马、活动的人物等。他画出活动自如的可贵,并升华至艺术的境界。他以严谨的写实,带着隐喻象征,表现他独特的人生观。

目 录

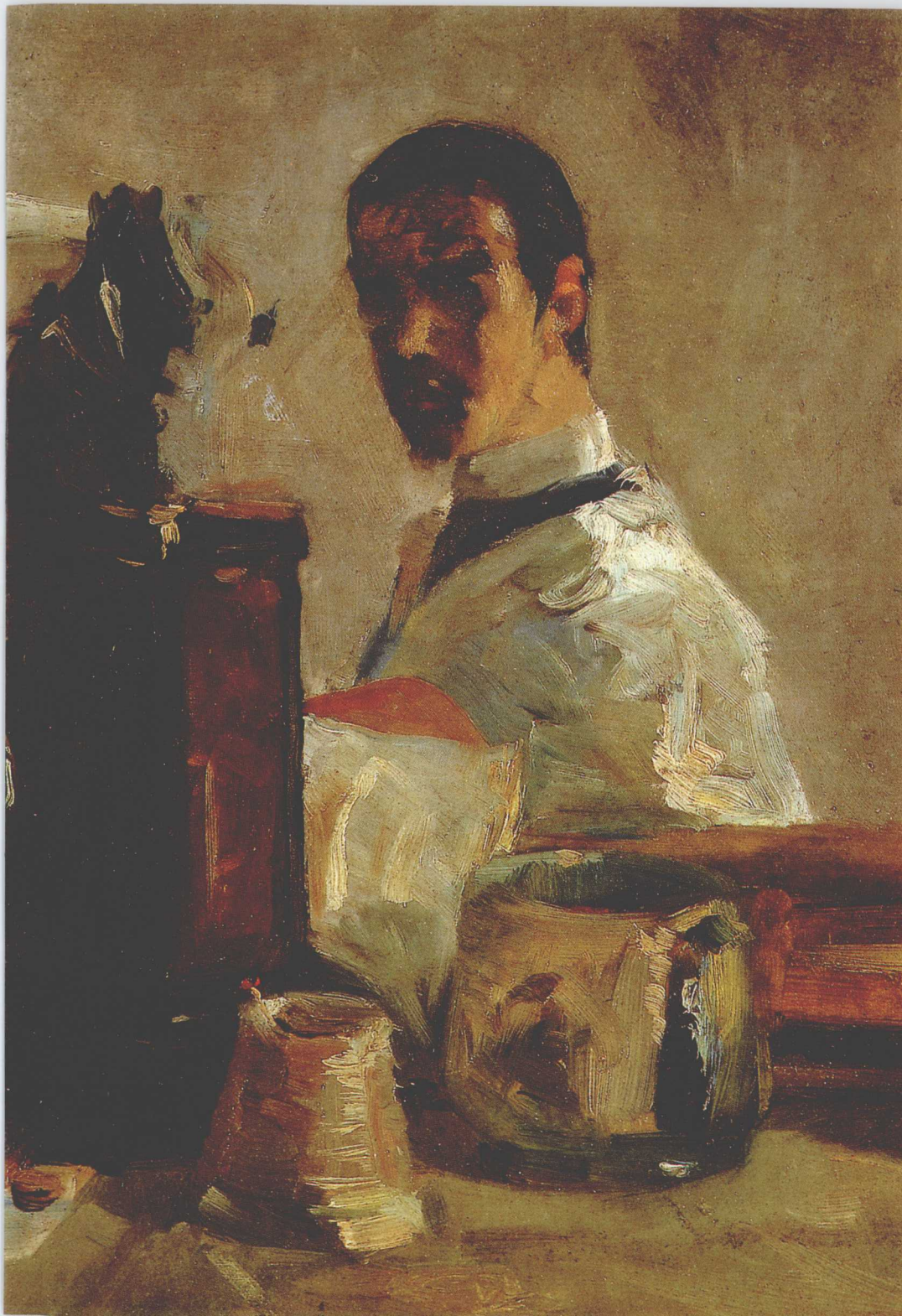
蒙马特尔传奇画家——

劳特累克的生涯与艺术(曾长生译写).....	2
出身名门望族，自幼喜爱涂鸦.....	2
两次意外骨折，导致增加习画决心.....	5
习画进步神速，青出于蓝而胜于蓝.....	10
身材奇特却迷人，在朋友间呼风唤雨.....	14
与布鲁安相互辉映，在蒙马特尔渐露头角.....	23
表达真挚心灵与生命中的美感.....	32
戴礼帽、持拐杖的社交圈中的小绅士.....	54
煎饼磨坊里的“贪吃鬼”最能表现生命欲望.....	64
为红磨坊设计巨型海报，一夕间名闻巴黎.....	71
劳特累克较注意有才华的女艺人.....	76
他心目中的偶像个个纯真自然.....	78
他的妓院题材从无下流的含义.....	92

堕落的女人也有人性的一面	97
美感源自生活，是不受道德局限的	102
艺术兼具消遣与宗教的功能	108
劳特累克与乔扬合作无间	115
友情的最高点就是为朋友画张肖像	118
钟情于户外运动生活的题材	124
酒精中毒影响他的脾气与作品	128
经医检发现他有幻想与健忘症	132
以马戏团素描作品证明诊断有误	136
在监护人陪伴下重游故地	142
女人并非只为爱情而来，那真是绝妙作品 ..	149
人生虽短促，迷人心灵与杰作永存人间	150
外表虽丑陋，却能创出多彩多姿的世界	158
与凡·高同受大众爱戴，为 20 世纪品味代表	167

劳特累克年谱	178
--------------	-----

蒙马特尔传奇画家—— 劳特累克的生涯与艺术

尽管许多有关劳特累克的说法有矛盾，但是劳特累克的确有其引人注目的极大魅力。他迷人坦率的真情，可以与他那富于智慧的表现语言相比美。很难有东西能逃得过他那敏锐犀利的眼神；他走近同时代人的身旁，正似一只苍狼悄然逼近它的猎物一般。他个人的哲学特点即是：“冷漠无情”会产生误解，“不关心”又无法引起共鸣。

按一般传统的描述，均称劳特累克是一位法国贵族、侏儒、怪物、忧郁而颓废的天才；然而实际上，根据许多最新的档案，乃至于有关他作品、书信、照片以及他朋友的观点来看，他却是一个有尊严、具魅力、慷慨、机智又快乐的人。他的一生是悲哀与欢乐的交集。

出身名门望族，自幼喜爱涂鸦

亨利·德·土鲁斯-劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec)，在1864年11月24日一个雷雨交加的夜晚，诞生于法国南方的古城阿尔比(Albi)。阿尔比地方盛行所谓阿尔比异教

劳特累克画其父亲亚丰索伯爵

1881年 油画画板

25.4×15.2cm

法国阿尔比美术馆藏

被称为“小宝贝”，备受疼爱的幼年时代的劳特累克(下图)

(Albigensianheresy)，在13世纪乃是法国南部反天主教的大本营。劳特累克自幼活泼可爱，外号叫“小宝贝”，在众多的堂兄弟姐妹中显得极为突出，祖母称他从早唱到晚让屋内充满了生气，可以说是全家的开心果。

劳特累克与母亲于 1878~1880 年在尼斯度假之绘画创作

父亲亚丰索·德·土鲁斯-劳特累克伯爵 (Comte Alphonse de Toulouse-Lautrec) 是一位艺术爱好者, 既富有又具才华, 充满着好奇心而宠爱动物。他的一生虽然玩世不恭, 却相当注重生活的品味, 正如亨利·劳特累克专注于绘画一般。

在亨利 1881 年描绘他父亲的画像中, 观者可以见到, 亚丰索正在马背上, 手上立着一只猫鹰, 身着中亚西部吉尔吉斯人的制服, 头戴高加索式的帽子, 足见他热衷异国情调, 极富想像力; 他喜爱绘画、雕塑、狩猎、阅读与奇装异服, 也因而遭到不少异样的中伤批评, 不过他却毫不在意。然而亨利的母亲雅德勒·德·土鲁斯-劳特累克女伯爵 (Comtesse Adele de Toulouse-Lautrec), 却是一位热心家务的贤妻良母, 她任由青梅竹马的丈夫放荡生活, 而全然投入对儿子的照料与养育, 母子感情甚笃。

图见第 3 页

亨利·劳特累克在阿尔比接受启蒙教育, 在学校认识了毛里斯·乔扬 (Maurice Joyant)。两人的学业成绩名列前茅, 并成为

劳特累克“锯齿形”作业簿
中素描：行不通的…可怕的
“哼啊哈”把我从犹豫不决
中打醒…

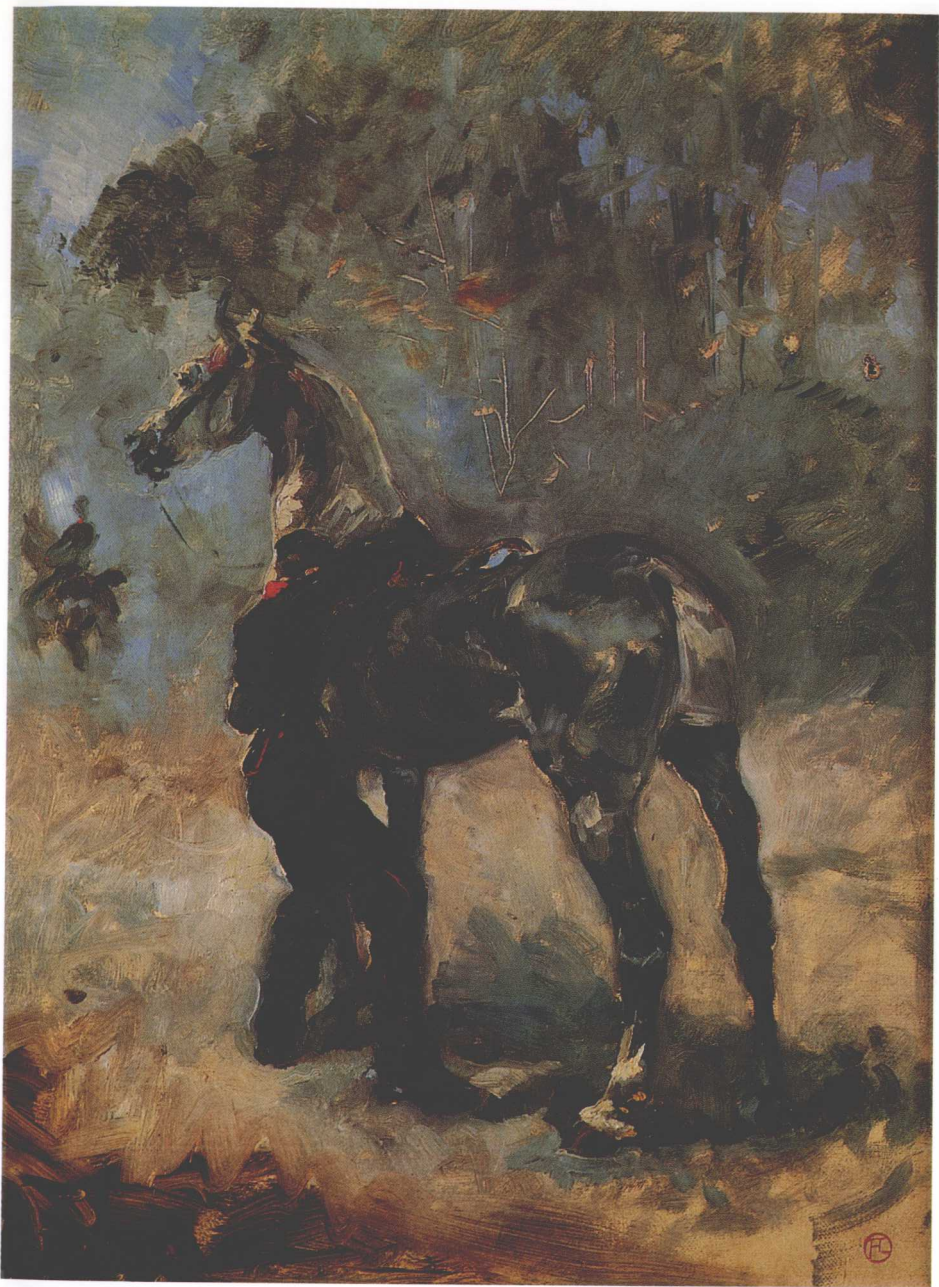

终身的好友。毛里斯后来还成为阿尔比劳特累克美术馆的创办人。亨利在九岁时曾在希腊文、拉丁文、法文与英文等学科上赢得首奖。无疑亨利此时期也开始涂鸦了。就业余爱好而言，他家族中的所有成员均在艺术，特别是绘画上有一手。亨利·劳特累克十一岁时已具纯熟的速写能力，笔记本、作业簿都被他画满了同学、老师与风景速写，以及马与其他动物的素描，而他的拉丁文字典及希腊文法书的每一页，几乎均涂满了象形文字。

由于亨利的健康情形不好，他母亲在他七年级尚未结束之前就带领他到乡间居住。因为父亲对家务不闻不问，母亲即挑起了教养儿子的全部责任，而亨利即使在乡间居住对骑马与画图的兴趣却始终不减。

两次意外骨折，导致增加习画决心

1878年5月30日，一件意外事件改变了这位生气勃勃少年的一生：他不小心自椅子跌落在地板上，使大腿骨骨裂，经接骨治疗后需借助拐杖才能行走。十五个月之后，他再度遭遇到骨折的痛苦。这次是他与母亲外出，不留神跌进一条干枯的水沟中。两次不幸的意外事件，使亨利成为终生的残疾人。他第一次跌倒时年仅十三岁，身高约五英尺，尽管经过细心照

上马鞍的炮兵 1879年 油画画布 50.5×37.5cm 阿尔比土普斯-劳特累克美术馆藏

轻装四轮马车 1880年 27×35cm 阿尔比土鲁斯 - 劳特累克美术馆藏

顾，最终也仅长高四分之三英寸；他的身体虽持续发育，但双腿却呈萎缩状态。这使得他在日后行走极为不便，经常需持小拐杖。

他克服逆境的勇气令他周围的亲友深为感动。他以欢愉之心来接受所遭致的不幸，甚至还开玩笑说：“别为我的遭遇流泪，我的笨拙模样并不值得大家如此付出。我有许多的朋友，我简直被大家给宠坏了。”而阅读、音乐，尤其是素描等各类艺术均成为他的心灵慰藉；同时，在他母亲的协助下，他仍然继续发奋读书，汲取精神营养。

亨利·劳特累克少年时是一名心地善良又爱说话的男孩，经常编织故事，并附上速写或水彩插图说明；他自幼即有绘画的天分，在他遭遇意外事件后的第一幅画是一幅水彩作品。为打发

驾马车的亚丰索伯爵 1880年 油画画布 38.5×51cm 巴黎小皇宫美术馆藏

治疗康复期间的孤独与行动不便，亲友们鼓励他养成习惯，随时把所见到的每一件事物记录下来，他的“锯齿形”作业簿，即是他于1880年至1881年冬天在尼斯访问时所完成的幽默日记。

亨利·劳特累克为了医治身体，常去南部温泉浴场，并在当地结识了敏感而虚弱的德维斯梅(Devismes)，他们后来成为好友，并经常维持通信来往。差不多有三年时间，亨利固定于冬天住在尼斯，夏天则停留于阿尔比的家族住宅，同时也常往巴瑞吉、拉马劳与亚美里班斯等地接受治疗。不过他仍然继续读书，只是不太专心，对绘画的兴趣却有增无减。1881年7月他返回巴黎参加中学毕业会考，不过却因法文的成绩不佳而未能过关，

图见第5页

白马卡塞尔 1881年 油画画布 48×59cm 阿尔比土鲁斯-劳特累克美术馆藏

在他母亲的坚持下，他同意准备再试一次。

然而同年8月间，亨利却为德维斯梅所写的幽默短篇故事《母鸡》画了二十三幅插图，亨利并借此说服母亲让他中断读书专门学习绘画，他的叔父查理深信他具有成为画家的潜力，也大力支持他学习绘画。在他回到巴黎后即到普林斯托(Princeteau)的画室习画。他过去画了不少速写，如今正式在工作室中开始描绘真正的图画作品。在他初期的作品中，观者可以分辨出他所受到老师的影响。普林斯托是一位高大文雅又充满热情的艺术家，他擅长画马与狩猎的景物，无疑他与亨利的父亲、叔父及祖父均成为亨利·劳特累克的描绘对象。在亨利

1881年所绘的《奥特维的回忆》中，可以看到亚丰索伯爵正为马儿梳洗，背景中尚可见到画家他那瘦小的身影，他旁边则可能是普林斯托。

习画进步神速，青出于蓝而胜于蓝

不久，亨利的画艺即已青出于蓝而胜于蓝，普林斯托曾在亨利所绘的一幅速写动物作品上记下“完美”的评注字样。亨利早期的素描对生命与运动较感兴趣，他很少去描绘静止的东西。数星期之后，普林斯托即开始考虑要为亨利·劳特累克找一位书艺更高明的老师。经过阿尔比一名药剂师的介绍，亨利即成为波昂拿特画室(AtelierBonnat)的学生了，此时他已经十七岁了。

波昂拿特自己的作品非常灵巧流畅。他以平常的手法临摹大师的作品，基本上是一位非常时髦的肖像画家。波昂拿特对他的学生非常严厉，他主要的兴趣是在启发学生们的潜能发展。亨利如今必须老老实实在老师的指导下，规矩地画着人体素描，这种接近安格尔(Ingres)风格的画法，线条简练而有力。这与他从前极为自发性的感性速写全然不同，或许后者更能表达他活泼的机智与情感。

亨利以前的绘画无论是出于本能或是听从普林斯托的指导，总是习惯使用鲜活的色彩，然而如今波昂拿特却劝他采用幽暗的色调，他甚至于还同意描绘历史性与神话性的题材。这是进入美术学校的先决条件。但是在暑假当他重返美丽的乡间时，他又重新画他喜欢的主题——马、猎人与农夫。这类作品他已经画得非常生动。

尽管亨利的同学经常嘲弄他们的老师，他却非常尊重老师的技巧。不过波昂拿特对劳特累克的作品似乎并不了解。这样的教学极不适合那极具天分的学生，劳特累克跟这位独断的老师也只学了十五个月的画。1882年暑假当他返回巴黎时，发

奥特维的回忆 1881年 油画画布 58.4×53.3cm (上图)

香堤艺的奔驰(图中为劳特累克与表弟路易斯·派斯柯及老师普林斯托) 油画画布 48.3×58.4cm
(第12页图)