

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

飘香咖啡 巴黎画派

高巍轶/编著

天津科学技术出版社

PIAOXIANSKAFEE

BALIHUAPAI

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇 •

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

飘香咖啡 巴黎画派

高巍轶/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

飘香咖啡: 巴黎画派 / 高巍轶编著.

—天津: 天津科学技术出版社, 2011.7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚, 佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6439 - 5

I. ①飘… II. ①高… III. ①画派—绘画评论—巴黎—20 世纪
IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143819 号

策 划: 王 冬

责任编辑: 布亚楠

编辑助理: 吴 捷

责任印刷: 兰 毅

天津科学技术出版社

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本: 660 × 950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 26.00 元

序

在阳光明媚的午后，恬淡地泡一杯浓茶，慵懒地靠在休闲椅上，翻开一本具有清新艺术气息的书籍，细细地品味其中的滋味，是一件很惬意的事情。

有人说，艺术如同生活一样，是一本打开的书，一百个人有一百种读法，自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样，读书也要读出品味。品味艺术，感悟人生，总不免有所感触，或长叹，或欣然，感触愈多，收获愈多。

从一部书籍，可品味人生，无论这世间事物如何变化，只有艺术，才是最有欣赏价值的，而欣赏出来的艺术真谛，更是永恒的，它教导人们用艺术的眼光去探究世界；用艺术的眼光去品味人生。

在书里，我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事，尽可能全面地呈现给广大的读者，通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中，读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信，从书本中可以读出思想，从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手，使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Dihuan yiafwucha

飘香咖啡——

巴黎画派

目录

飘香咖啡·····	1
第一章 艺术之都——巴黎·····	3
第二章 孤独的内省者——莫迪利亚尼·····	68
第三章 狂热的表现主义者——苏丁·····	105
第四章 寂寞的浪子——帕斯金·····	119
第五章 悲情的偏执者——郁特里罗·····	133
第六章 乡愁里的夏加尔·····	152
第八章 巴黎画派大事记·····	175
后记·····	189

飘香咖啡

巴黎是一座世界历史名城，她不仅有着悠久的历史文
化，同时也是现代艺术文明的摇篮，许多不同文化背景的艺术
家聚集到此，感受着巴黎深厚的艺术氛围。巴黎就是这样
一个有着艺术魔力的城市，她曾经唤醒了无数艺术天才的
热情，这些天才们在这里追寻着自己的艺术梦想，并在这浩
瀚的艺术海洋里激情澎湃地徜徉其中，自由自在地吸吮着
能够补充能量的博大的艺术养分，他们无怨无悔地在巴黎
这片艺术的沃土上辛勤的耕耘着，创造了一个又一个的艺术
神话，也给我们留下了一段又一段感人至深的传奇故事。

在 20 世纪的 20、30 年代，巴黎成为世界艺术家淘金
之地，先是在巴黎的蒙马特高地，而后在蒙巴纳斯地区聚集
了一批国际画家，他们是来自于西班牙、意大利、苏联以至
日本、中国的外乡移民画家，却都在巴黎这块儿艺术的富壤
上创造着属于自己的辉煌。他们并不卷入当时频繁变幻的
现代美术思潮，也不属于任何流派，而是超脱地保持着自己

的独特艺术追求，他们活动于巴黎画坛，有人曾以“巴黎画派”的名称来概括这部分画家，但这并不符合他们未曾结社的实际情况，虽然这些画家被人们归于一派，但他们彼此并没有一个统一的艺术观念，每个人的艺术特质仍潜流着地域传统，并富有独特的绘画风格与气质，他们极想在作品中表达他们的情绪和渴望，尽情地张扬着自己的个性，他们透过充满极端且激烈的方式作画，以此来表达内心深刻的感受。如果说他们之间还有什么共同点的话，那仅限于如下几方面：第一，与 20 世纪先锋运动的各种流派相比较，他们较多地保持着与传统绘画的联系，往往是以基于写实的变形夸张为主，形成自己的艺术语言；第二，由于没有团体的力量，他们往往性格孤癖、活动力弱，生活比较清苦，因而不少人对现实抱有悲观消极的态度，从而使作品蒙上了神秘或忧伤的色彩；第三，他们来自不同的国籍，客居巴黎，卖画度日，大多过着穷愁潦倒的生活，染上了颓废和没落情绪，甚至孤愤而死。代表画家有：意大利画家阿梅代奥·莫迪利亚尼、苏联画家柴姆·苏丁、保加利亚画家朱勒·帕斯金、法国画家莫里斯·郁特里罗、苏联画家马克·夏加尔、日本画家藤田嗣治、亨利·鲁索、雕塑家 - 康斯坦丁·布朗库西等。这些大艺术家们身在巴黎的画坛中，就像是挺立在绿草丛中的一支支奇葩，高傲地享受着孤独的伟大。

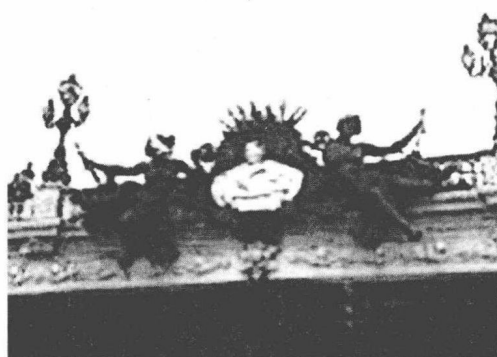
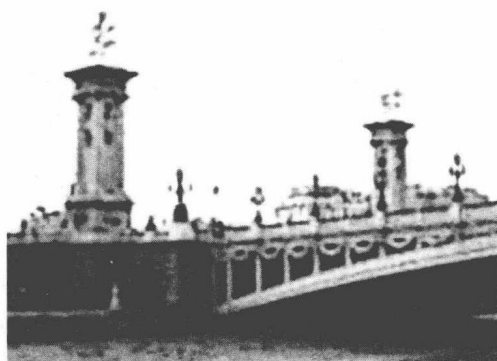
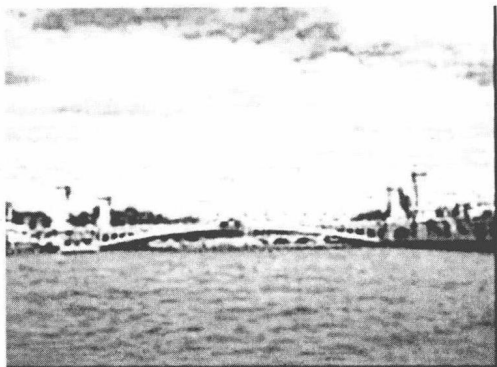
第一章 艺术之都——巴黎

一提到法国，空气中自然而然就会弥漫开来一股诱人的浓香。这不仅仅是一种浪漫的诱惑，也更是因其文化的持久魅力所致。是的，法国是一个充满了艺术和文化气息的浪漫国度，法国的艺术和文化氛围与法国人的浪漫世人皆知。从17世纪那时起，法国的古典文学就迎来了自己的辉煌时期，相继出现了莫里哀、司汤达、巴尔扎克、大仲马、维克多·雨果、福楼拜、小仲马、左拉、居伊·德·莫泊桑、罗曼·罗兰等文学巨匠。他们的许多作品成为了世界文学的瑰宝。其中的《巴黎圣母院》《红与黑》《高老头》《基督山伯爵》《悲惨世界》和《约翰·克利斯朵夫》等文学作品，均被翻译成了多种语言版本，在世界上广为流传。同时，法国的艺术于近现代也在继承传统的基础上颇有创新，不但出现了罗丹这样的雕塑艺术大师，也出现了像莫奈和马蒂斯等印象派、野兽派的代表人物。在法国，说到文化和艺术就必须说到巴黎这个充满了阳光的、明媚的人们梦想中的城市。巴黎，法国的文化艺

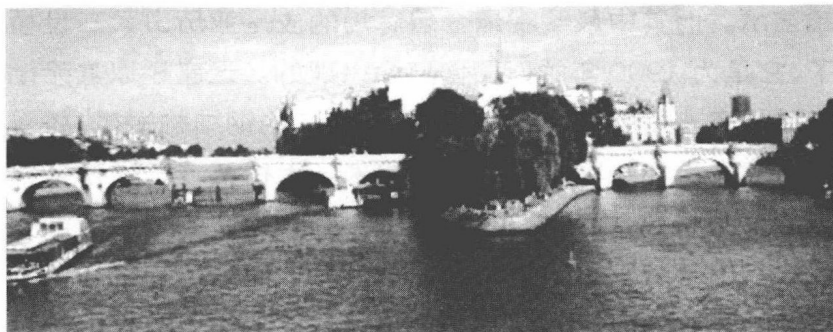

术中心。在这座城市里,文化和艺术永远散发着美丽夺目的耀眼光芒。

巴黎是一座无与伦比的城市。在这座城市里,迷人的塞纳河散发着怡人的风情,巴黎就是在这条美丽的河岸上建立起来的。她仿佛是这座城市里的一条丝织缎带,呈现着光华似锦的迷人姿态。河源是在距巴黎东南275千米的一片海拔470多米的丘陵地带,在一个狭窄的山谷里有一条小溪,沿溪而上有一个山洞。洞里有一尊女神雕像,她白衣素裹,半躺半卧,手里捧着水瓶,嘴角挂着微笑,神色安详,姿态优

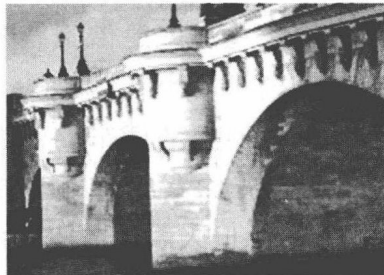
亚历山大三世桥

新桥

新桥塑像

新桥夜景

美。小溪就是从这位女神的背后悄悄地流出来的。据当地的高卢人传说,这位女神名叫塞纳,是一位降水女神,塞纳河就是以她的名字为名的。也正是这条美丽的河流才孕育了两岸闻名于世的伟大的艺术和伟大的艺术家。

在巴黎,艺术无处不在。也包括塞纳河和塞纳河上架着的桥,据说河面上的桥共有 36 座。它们就像是一件件脚踏着两岸横跨在水面上的艺术品,使塞纳河上的风光更加妩媚多姿。每座桥的造型都有特点,它们要么诉说着巴黎的部分历史,要么炫耀着巴黎的富有辉煌,要么展示着巴黎的高

超艺术。而其中最壮观最金碧辉煌的应是亚历山大三世桥了,它是为 1900 年的万国博览会兴建的。这座桥以其无比优雅的姿态横卧在塞纳河上,独一无二的钢结构桥拱,将香榭丽舍大街和荣军院广场连接起来。大桥两端四只桥头柱上镀金的雕像,由长着翅膀的小爱神托着,它的华丽造型和色彩在巴黎特别显眼。桥梁钢铁骨架外面金色的栏杆上是华美的花形雕饰,花环丛中的美丽仕女若隐若现。桥上的灯安装在铜锈色的雕塑灯架上,大理石建的桥头上,展翅腾空的镀金飞马雕塑是俄国皇帝亚历山大送给法国的礼品,使大桥更显巍峨壮观。

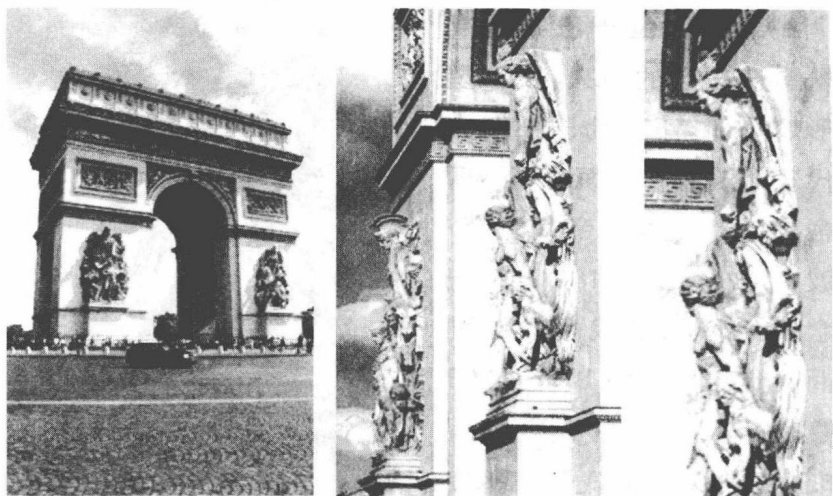
塞纳河上的桥千姿百态,壮观的、豪华的、简洁的……它们就像一条条绿色的丝带,把塞纳河两岸迷人的景观连在一起,向世人展现着巴黎古老的文明和现代的浪漫。在这

自由女神像

里,巴黎最古老的桥有三座:玛力桥、王桥和新桥。这三座桥都是 17 世纪前建造的。新桥则是最有名的桥,它名叫新桥,实际最古老。1578 年由亨利三世奠基,工程因内战中断,到 1606 年建成已是亨利四世时代了。此桥长 238 米,宽 20 米,是巴黎塞纳河上最长的桥。桥有 12 个拱,每个拱上塑了不知名壮士的头颅,有的怒目圆睁,有的闭目静思。新桥横跨西岱岛,桥下的岛像尖刀似的伸向塞纳河,将河一劈为二。新桥建成后整整两个世纪,一直是巴黎的商业中心,桥上热热闹闹,有书商、自编自演的艺术家、流动摊贩,甚至拔牙者。直到今天,新桥仍激发着艺术家的创作热情。从桥上走过,见桥两边的人行道还建有半圆形石椅,凹凸不平的椅面记载着岁月的沧桑。

河岸的两边除了这些桥以外,在河中的一个转弯处,好

凯旋门

似半岛的地形上,还矗立着一座举着火炬的自由女神像,造型与美国纽约的那座一模一样,虽然纽约的那座是法国民众送给美国民众的礼物,可是巴黎的这座却明显地比纽约的那座要矮小许多。

不仅如此,塞纳河的两岸,还种植着繁茂的梧桐树,葱葱郁郁的树林后面,就是庄严的建筑群。这些古老的建筑都会向你讲述着自己璀璨辉煌的光荣历史。河北岸的大小皇宫,河南岸的大学区,河西面的埃菲尔铁塔,还有位于河东段城岛上的巴黎圣母院等等,都以富有鲜明个性的建筑形态,展现出了它们所共有的华美风格。

巴黎是一座世界历史名城,名胜古迹比比皆是。其中作为巴黎标志性的象征,那么就应该属凯旋门、巴黎圣母院、埃菲尔铁塔和卢浮宫是了。

凯旋门位于巴黎戴高乐星形广场的中央,又称星形广场凯旋门,为巴黎四大代表建筑之一。面对香榭丽舍大街,法国皇帝拿破仑·波拿巴(1769—1821)为纪念奥斯特利茨战争的胜利而建造,1806年8月15日奠基,1836年7月29日落成,它是欧洲100多座凯旋

凯旋门 - 马赛曲

门中最大的一座。

星形广场凯旋门全部由石材建成，上面并刻有许多精美的雕像。其高 48.8 米，宽 44.5 米，厚 22 米，中心拱门宽 14.6 米。四面各有一门，门内刻有跟随拿破仑·波拿巴远征的将军们的名字，门上还刻有 1792 年至 1815 年间的法国战事史，并在外墙上刻有取材于此间法国战史的巨幅雕像。所有雕像各具特色，同门楣上花饰浮雕构成一个有机的整体，俨然是一件精美动人的艺术品。正面有四幅浮雕——《马赛曲》、《胜利》、《抵抗》、《和平》。这其中最吸引人的还是刻在右侧面向田园大街石柱上的“1792 年志愿军出发远征”，即著名的《马赛曲》的浮雕，是世界美术史上重要的占有一席之地之不朽的艺术杰作。当您登临凯旋门的顶部观景平台。举目中，千年的巴黎历史就这么在您的眼前静静地流淌。在这条流淌中的岁月的长河里，巴黎圣母院就是古老巴黎的象征。

巴黎圣母院是一座哥特式风格基督教教堂。它矗立在塞纳河中西岱岛的东南端，位于整个巴黎城的中心。它的地位、历史价值无与伦比，是历史上最为辉煌的建筑之一。该教堂集宗教、文化、建筑艺术于一身，并以其祭坛、回廊、门窗等处的雕刻和绘画艺术，以及堂内所藏 13—17 世纪的大量艺术珍品而闻名于世。虽然这是一幢宗教建筑，但它闪烁着法国人民的智慧，反映了人们对美好生活的追求与向往。

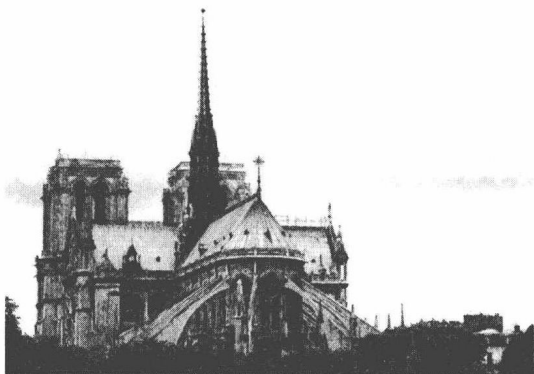
圣母院的法文原名“Notre Dame”，意为“我们的女

“士”，这位女士不是指别人，正是意指耶稣的母亲圣母玛丽亚。圣母院大教堂并不是在它位置上的第一栋宗教性建筑，根据教堂地底下挖掘出来的一些文物，该地点被作为宗教用途的历史，可以回溯到罗马的提庇留大帝时代，在西岱岛的东半部可能曾经建有过一座用来祭祀罗马与高卢神的神殿。

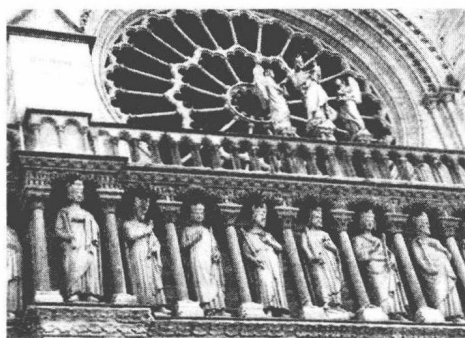
至于在此地址上所修筑的第一座基督教教堂，则众说纷纭。现在的巴黎圣母院始建于 1163 年，经由法国几代手工艺师傅：石匠师、木匠师、铁匠师、雕刻师、玻璃雕切师等等的前赴后继，最后在 1345 年完工，耗时近两个世纪。

哥特式，原是从哥特民族中演化过来的，指的是北方野蛮民族，含有贬义。但后来也就失去了它的褒贬性，变成了当时一种文化的名称了。哥特式建筑的特征

巴黎圣母院

巴黎圣母院局部

最重要的就是高直二字，所以也有人称这种建筑为高直式。巴黎圣母院的顶部采用一排连续的尖拱，显得细瘦而空透。这种建筑风格的教堂造型既空灵轻巧，又符合变化与统一、比例与尺度、节奏与韵律等建筑美法则，具有很强的美感。并且在教堂的正面往往还要放一对钟塔。

巴黎圣母院之所以闻名于世，主要是因为它是欧洲建筑史上一个划时代的标志。在它之前，教堂建筑大多数笨重粗俗，沉重的拱顶、粗矮的柱子、厚实的墙壁、阴暗的空间，使人感到压抑。巴黎圣母院冲破了旧的束缚，创造一种全新的结构方式，这种结构使拱顶变轻了，空间升高了，光线充足了。这种独特的建筑风格很快在欧洲传播开来。

巴黎圣母院曾经是全欧洲工匠组织和教育组织集会的地方。因为这些历史渊源，巴黎最著名的索邦大学，便坐落于此。18世纪末的法国大革命时期，教堂的大部分财宝都被破坏或者掠夺，处处可见被移位的雕刻品和砍了头的塑像，唯一的大钟幸免没有被熔毁，此时圣母院已是千疮百孔了。之后教堂改为理性圣殿，后来又变成藏酒仓库，直到1804年拿破仑执政时，才将其还为宗教之用。