

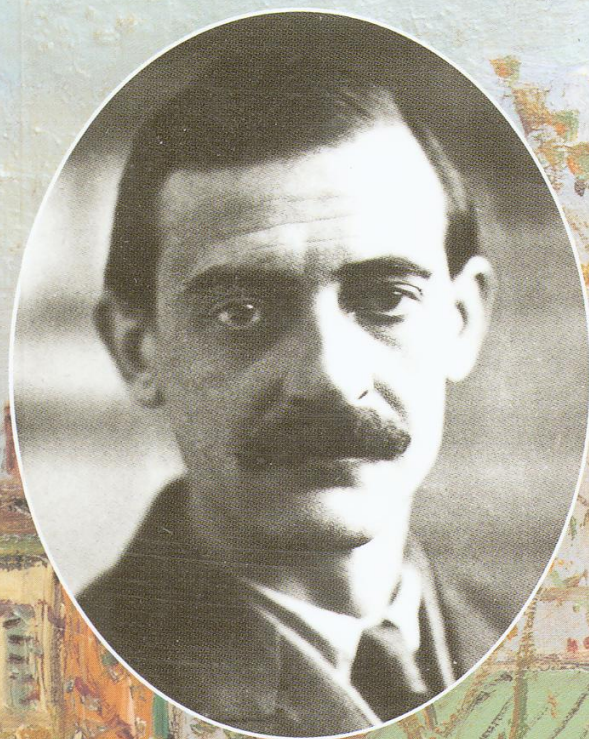

西洋美术家画廊 85

尤特里罗

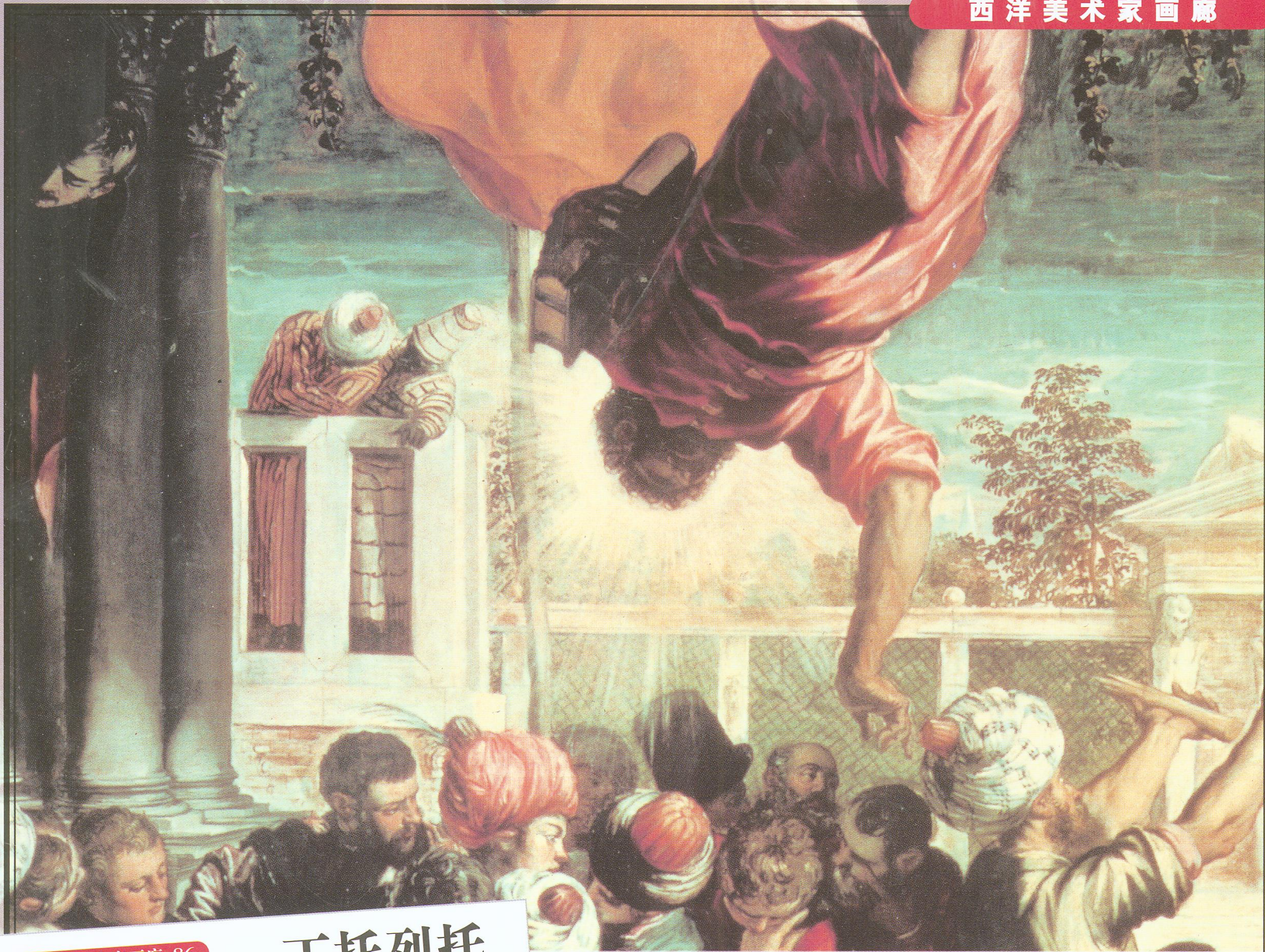
Gallery

Utrillo

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 86

丁托列托

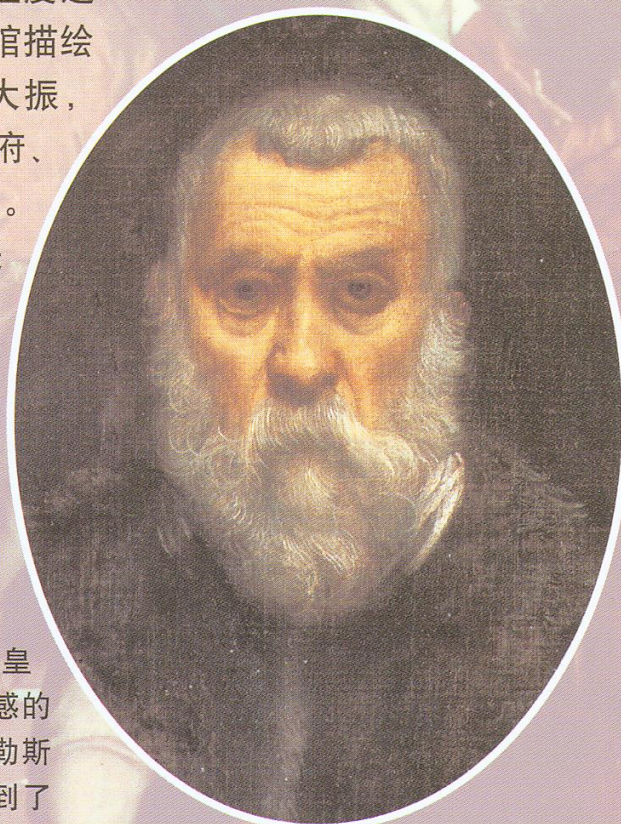
Art
Gallery
Tintoretto

丁托列托是16世纪威尼斯画派的代表性画家。他出生于威尼斯，并在那里度过了大部分时光。他为圣马可同信会馆描绘的《圣马可拯救奴隶》使他名声大振，从此以后，他为同信会、共和国政府、教堂的一个又一个订件费尽了心力。他掌握了“米开朗基罗的素描和提香的色彩”，并运用独特的大胆构图和透视法创造出扣人心弦的风格。

◀ 银河的起源

148×165cm 1575—1580年

这是丁托列托为神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世的宫殿创作的富有动感的色情性神话作品。由于幼儿赫拉克勒斯用力吸吮女神赫拉的乳汁，乳汁溅到了天空中，变成了银河。画家根据这个传说创作了这幅作品。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

85 尤特里罗

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

彩绘巴黎

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

小世界的画家

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 烘饼磨坊

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 蒙马尼的屋顶 20

■ 圣马丁门剧院 22

■ 科丹小路 24

■ 巴黎街道 26

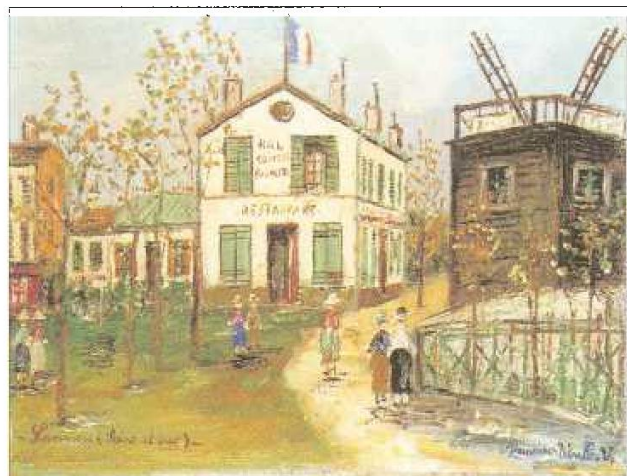
■ 圣心堂，蒙马特， 圣图斯帝克街 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

蓬皮杜中心

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-796号

西洋美术家画廊 85 尤特里罗 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 王兴吉 张亚力

校 勘 / 王兴吉

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

校 对 / 姚万来

监 印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2002年6月第1版第1次印刷

开 本 / 635×940mm 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-5000册

书 号 / ISBN 7-5386-0356-5/J·156

定 价 / 15.00元

享有“巴黎之子”美誉的尤特里罗，是20世纪法国画坛最杰出的天才画家之一，也是以自学为主独立成材的最好典范。

尤特里罗因着奇特的身世及不幸的遭遇，少年便养成了嗜酒如命的恶习。他的性格让他对自己人生的态度极其晦涩，意志薄弱，有自毁倾向。出身蒙马特区的他为雷诺阿、德加、劳特累克、夏凡纳等画家做过模特。后来成为著名画家的马蒂斯、毕加索、瓦拉东为抚慰儿子的心理创伤，抑制他酗酒成癖，在医生的建议下，引导尤特里罗开始学习绘画。自1900年始，他开始全力投入到绘画里面。他以母亲在蒙马特的画室为中心，画下了大量巴黎的街景作品。他不受20世纪初法国不断演变的新艺术运动的影响，只崇拜印象派画家毕沙罗、西斯莱。1925年后，尤特里罗已成为伟大的画家，他的名声终于传遍了全世界。

尤特里罗一生中大约创作了三千五百件作品，分为“蒙马尼时期”、“白色时期”、“彩色时期”、“后期作品”。这些作品仿佛是密封了美丽、充满乡愁的巴黎风景宝囊，在更华丽的前卫艺术与文化发展的同时，民众对一目了然的地志型作品的热爱，直到今天依旧不减。

彩绘巴黎

PORTRAITS OF PARIS

尤特里罗的生涯就是酗酒与绘画。尤特里罗的饮酒方式被称为“蒙马特的恶梦”。但是另一方面，他以独特手法描绘巴黎风情，是一位广受大众欢迎的画家。

Hulton Getty

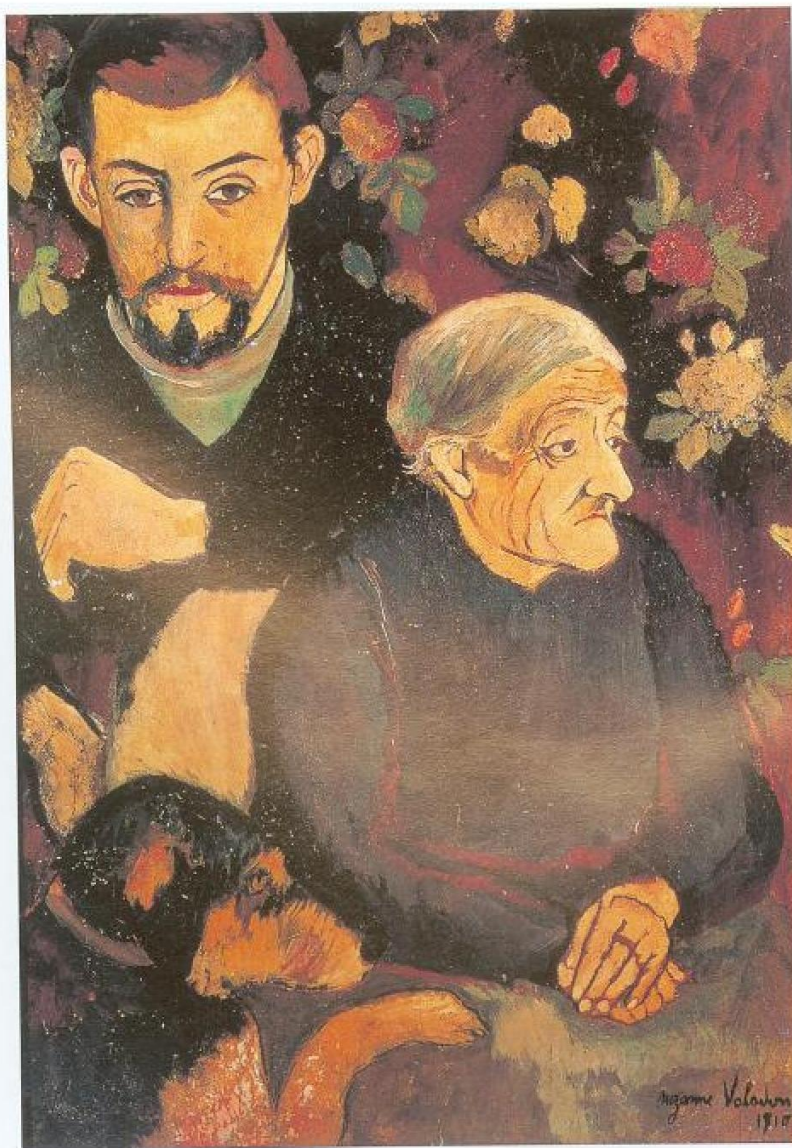
◀ 十二岁时的尤特里罗与母亲苏珊·瓦拉东。

下莫里斯的时候，年仅十八岁，孩子的生父不详。传闻为夏凡纳，但是劳特累克、雷诺阿，甚至作曲家萨堤(Eric Satie)也都曾经被怀疑过是这个孩子的生父。

由母姓改姓尤特里罗

莫里斯七岁时，父亲的姓氏造成了问题。苏珊与实业家、后来就职法国银行的富翁保

1883年12月26日，巴黎波特街八号，莫里斯·尤特里罗(Maurice Utrillo)诞生，他是一名私生子。他的母亲玛丽·瓦拉东(1865-1935年)也是一个私生子，后来改名为苏珊·瓦拉东，成为画家的模特儿，后来还成为一位画家。她是象征主义画家夏凡纳(Pierre Puvis de Chavannes)、印象派的雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)、劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec)等活跃于巴黎的画家们的模特儿。她在德加(Edgar Degas)的劝说下，开始作画。她生

Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris/Lauros-Giraudon/The Bridgeman Art Library/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

▲ 尤特里罗的母亲苏珊·瓦拉东的作品《尤特里罗、祖母与狗》(1910年)。

SUZANNE VALADON

苏珊·瓦拉东

Bettmann/Corbis

▲ 正在创作大胆且自由奔放作品的苏珊·瓦拉东。1926年，摄于她的画室。

1865年，玛丽—格列马提努·瓦拉东出生于法国中部的里摩日镇附近，她是寡妇玛德列努的私生女。1881年她来到巴黎，起初担任女裁缝师，后来成为马戏团艺人。可是因为表演空中飞人特技时，不慎摔落，而无法再以表演为生，所以帮助在洗衣店工作的母亲，她同时也开始担任画家模特儿的工作。她是蒙马特相当受欢迎的美女。在改名苏珊之后，没过多久，她就开始作画。

她并没有接受过正式的绘画训练，她的作品中也看不出受到画家朋友画风的影响——夏凡纳、雷诺阿、劳特累克、德加等人。虽然她绘制了静物或风景为题的作品，但是她特别喜好绘制人物。苏珊·瓦拉东的肖像画与裸妇像，轮廓大胆，平涂的色彩丰富，十分惹人注目。

1896年她与保罗·穆西斯结婚，依旧过着画家生活。这桩婚姻维持到1911年。1914年她与儿子莫里斯的友人、比她小约二十岁的画家安德烈·尤特利(1886—1948年)再婚。翌年，她举办了第一个展。在第一次世界大战结束时，她获得了女性画家少有的名声与经济上的成功。

罗·穆西斯结婚。他虽然让莫里斯冠上他的姓氏，但是并不希望他成为遗产继承人。于是曾与苏珊同居过的西班牙建筑家兼画家、美术评论家伊·莫尔利斯·米凯尔·尤特利罗承诺，让小莫里斯冠上他的姓氏。在蒙马特画家之间，他是个相当有名的人物。他是年轻时期毕加索(Pablo Picasso)的拥护者，也促使美术评论家们重新认识格列柯(El Greco)。

据说在某次餐会上，苏珊被问到莫里斯的生父究竟是谁时，她回答：“可能是夏凡纳或雷诺阿的杰作吧！”于是为了让她不再烦恼这个问题，莫尔利斯豪爽地说道：“既然是优秀画家的作品，我便来签个名吧！”1891年1月27日，莫里斯得到正式承认，取得尤特利罗的姓氏。不过除了继承姓氏之外，莫尔利斯与他毫无任何关系。对莫里斯来说，只不过是换个姓氏罢了，因此他并不心存感激。经过了大约十年，当他开始创作绘画时，也都是使用母亲的姓氏，他在作品上署名“莫里斯·瓦拉东”。一直到1910年，他才第一次正式签上“莫里斯·尤特利罗·V”。

酒精中毒症与绘画

尤特利罗的幼年多半是由外婆玛德列努照顾。据说，幼小的尤特利罗是个令人头疼的小孩，所以外婆玛德列努只要尤特利罗闹脾气，就以水冲淡红酒作为镇静剂喂尤特利罗喝下。因此，很不幸地，尤特利罗从小就已经知道酒

▼ 1920年时的蒙马特一角“咪咪·潘松的家”。这个名称是巴黎出身的作家阿尔弗雷德·德·缪塞在1845年出版的小说《咪咪·潘松》中的女主角，以曾住在这间屋子的女性为模特儿，因而得名。

Roger-Viollet, Paris

精为何物了。

1896年苏珊与穆西斯结婚，全家从蒙马特迁移到巴黎北边的皮耶菲特。可是穆西斯忙着巴黎事务所的工作，苏珊又埋头在蒙马特画室里创作，两人经常不在家。因此，尤特里罗的少年时期是孤独寂寞的。后来他进入蒙马特的罗兰中学就读。他在学校的数学成绩优良，其他的学科成绩则不甚理想，甚至连美术学科也只是差强人意。从皮耶菲特到蒙马特的上学路途上，沿途有着许多吸引他的事物，其中最有影响的是咖啡厅、酒店。不久之后，他开始酗酒，酒醉后就在街上跟人打架，所以他经常是到了深夜，才满身伤痕累累地回到家中。

1900年，尤特里罗遭到退学，继父认为如果他能干活养活自己，或许行为能够有所改善。尤特里罗经由穆西斯的介绍，尝试做过不少工作，但是多半都是立刻遭到解雇，没有一样工作能够持续长久。1901年时，无法戒除酗酒习惯的尤特里罗，第一次因为酒精中毒而罹患精神官能症。1904年穆西斯强迫他进入巴黎圣塔努医院治疗了四个月。医院医师在了解了尤特里罗的家庭环境之后，为了分散尤特里罗的注意力，劝说苏珊让他开始尝试画画。最初尤特里罗勉强开始学画，可是到了1905年，全家从皮耶菲特搬到蒙马尼之后，他开始全力投入绘画中，在厚纸或画布上，描绘了不少蒙马尼的风景画。这些作品属于他绘画生涯初期的“蒙马尼时期”。所有作品都使用颜料厚涂法，每一

▲ 毕加索等画家在此建立画室的“洗濯船”（右上方建筑物），以及蒙马特周围已然荒废的一角。约摄于1900年。

▼ 尤特里罗《蒙马特可多街十二号庭院》（1922年）。这里是苏珊的画室所在地。

Galerie Daniel Malingue, Paris/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

幅绘制的时间大约二小时至三小时。

他从潘松山丘上高高耸立的家中窗口向下眺望，镇上的小房子与庭院仿佛拼贴织布般的美丽风景。不论是1906年或1907年绘制的《蒙马尼的屋顶》（参考20页）、《蒙马尼的潘松山丘》风景，这些作品都描绘得非常精密正确。这个时期，作品显现出他对颜料性质的关心。

难以断绝酗酒恶习的尤特里罗，在母亲苏珊拥有画室的蒙马特，也从事绘画创作。他从蒙马特的巷弄街道间，获得了不少灵感。《蒙马特，圣皮耶尔广场》（1909年）、《路毕克街与煎饼磨坊》（1908年）就是这个时期的代表作，“蒙马尼时期”的特征在于表现出悠闲画风与沉郁却亮丽的色彩风格。

蒙马特的艺术家

无论任何时代，蒙马特都是吸引艺术家聚集之地。苏珊的画室位于可多街，邻近的莫斯尼街有雷诺阿、高更(Paul Gauguin)、凡·高(Vincnet Van Gogh)等人的画室。可多街转角处就是有名的“洗濯船”，这栋增建又加盖的建筑物，外型就像连接着塞纳河的洗濯船一般，这里居住过不少画家与作家。其中，天才毕加索(Pablo Picasso)也曾住过这儿，他与勃拉克(Georges Braque)创立的立体主义，就是在此地诞生。此外，画家葛利斯(Juan Gris)、基斯·凡·唐金(Kees Van Dongen)、以及诗人马克

Sotheby's Transparency Library, London/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

▲ 《沙土安的家》(1922年)。尤特里罗描绘从可多街画室所见景观。

▼ 尤特里罗的“白色时期”作品《圣诺瓦的十字路口》。这是他住进圣诺瓦精神病院时绘制的作品。

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

思·贾克伯(Max Jacob)、评论家安德列·塞蒙也都曾经住过这儿。

虽然这些艺术家就住在附近,但是,尤特里罗却从未受到这些人、或是这些不断演变的新美术动向的影响。尤特里罗称许的画家,是印象派画家毕沙罗(Pissaro Camille)或是西斯莱(Alfred Sisley)的作品。他最好的朋友,则是画家亚尔佛斯·基杰与阿曼迪奥·莫迪里阿尼

(Amedeo Modigliani)。

基杰与尤特里罗相同,总是以鲜艳色彩绘制巴黎郊外的早晨或傍晚的风景。虽然尤特里罗与基杰两人经常并肩坐在蒙马特山丘上作画,但是两人从不交谈。可是尤特里罗与莫迪里阿尼的交往方式,则完全迥异。两人喝醉时总是大吹大擂,莫迪里阿尼奉承尤特里罗才是大画家,尤特里罗则反敬千杯不醉的莫迪里阿尼才是伟大画家。这一段轶事广为众人所熟知。

不少人利用尤特里罗难敌酒瘾的弱点,自称画商,以约一瓶酒的价钱购买他的作品。这些人称这些作品(多半为小型作品)为“酒店尤特里罗的作品”。从作家转行为画商的路易·里波特,在1912年时,拥有对尤特里罗所有作品的优先选择权,每个月只以约一百法郎的价钱收购作品。虽然,里波特占尽了尤特里罗的便宜,但是至少使得尤特里罗的初期作品,不至于因破败而惨遭丢弃的命运,这也可算是他的功劳了。

1909年,尤特里罗在秋季沙龙展出两幅作品,首度尝到成功的滋味。可是名望崇高的美术学校却拒绝接受他的入学。这个时期,尤特里罗舍弃了户外写生,开始使用明信片来绘制图画。他放大明信片的尺寸,再改变构图描绘到画布上。《蒙马特,莫斯尼街道》(约1916年)就是以1870年的明信片为底所制作的,作品中呈现的巴黎风情,远早于当时五十年。

从“白色时期”到“彩色时期”

约1910年时,尤特里罗对色彩的使用转为明朗亮丽,现今的艺评家称这段时期为“白色时期”。这个时期,除了绘画与饮酒是他的日课之外,其间还夹杂着他被强制送入精神病院治疗酗酒恶习。1912年,由于酒精中毒所引发的

Artist's Life

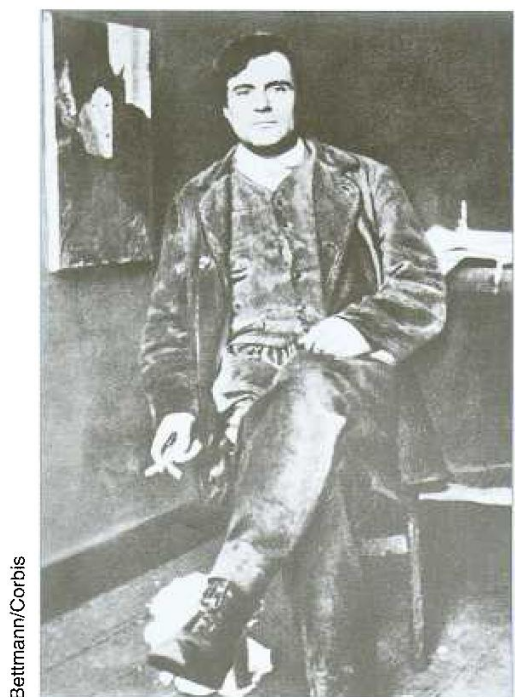
- 1883** 12月26日出生于法国蒙马特,是名私生子。母亲苏珊·瓦拉东先担任画家的模特儿,后来成为画家。尤特里罗多为外婆玛德列努抚养。
- 1891** 1月27日获得西班牙建筑师伊·莫尔利斯·米凯尔·尤特里罗的认养,正式成为他的儿子,但是他不负责养育尤特里罗。
- 1896** 进入罗兰中学。成绩不佳。母亲与保罗·穆西斯结婚,全家迁移巴黎郊外的皮耶菲特。
- 1900** 退学。开始工作,但是都无法持久,不断地更换工作。
- 1902** 因酒精中毒而引起的神经症,经过母亲劝导,开始作画。
- 1904** 因酒精中毒强制住进圣塔努医院。
- 1905** 全家搬迁至穆西斯在蒙马尼所建造的新家。
- 1910** “白色时期”开始,色彩渐形亮丽。
- 1914** “彩色时期”开始,运用鲜艳色彩,强调黑色线条。
- 1916** 因酒精中毒引起的异常行为,强制送入费列裘夫精神病院。
- 1919** 在巴黎路帕尔托画廊举办展览会,展出四十六件作品,获得空前成功。
- 1924** 在巴黎贝尔涅姆—朱诺画廊举行大规模展览会。因烂醉遭到拘捕,旋即自杀未遂。
- 1935** 与原女演员且是寡妇的露西·波威尔结婚。
- 1938** 夫妇移居维斯涅特。
- 1950** 在威尼斯双年展中,开设了回顾展。
- 1955** 获颁巴黎市金奖章。11月5日在达克斯因肺炎去世。遗体运至巴黎,埋葬于蒙马特的圣凡松墓地。

A MEDO MODIGLIANI

阿曼迪奧·莫迪里阿尼

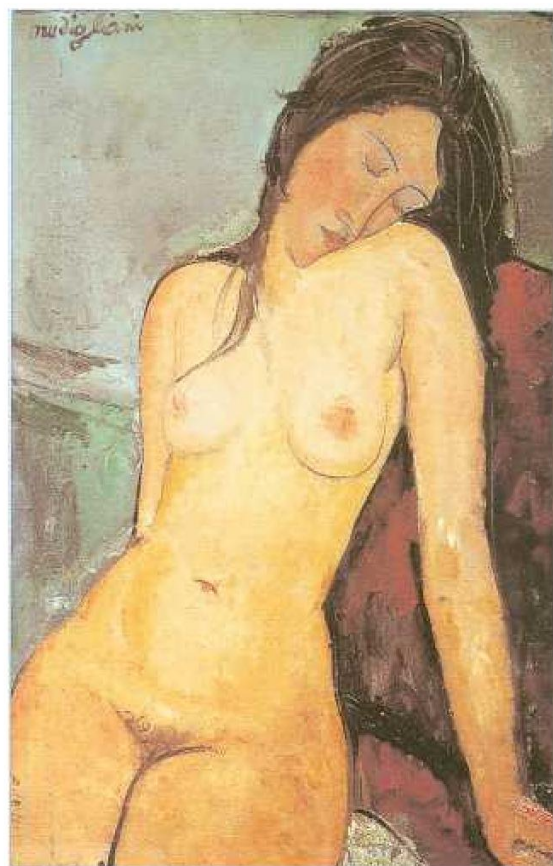
尤特里罗与友人莫迪里阿尼(1884-1920年)在法国被称为“受诅咒的画家”——两人都拥有共通的自我毁灭倾向。近代美术巨匠之一的莫迪里阿尼度过了短暂的悲剧人生。他出生于意大利的里沃尔诺，因为体弱多病而没有就学。上个世纪的最初几年，他在佛罗伦萨与威尼斯开始学习绘画。1906年移居巴黎，在蒙马特的咖啡厅或夜晚市街上闲混。他的初

期作品认为有塞尚、高更以及野兽派画家的影响。在他生涯的最后五年，他才开始创作独特的作品。这些作品多半为友人肖像或大型裸妇像。他从非洲艺术与拜占庭镶嵌画得到灵感，再加以延伸发展，创造出单纯化的形态特征。1920年1月22日莫迪里阿尼因结核而英年早逝，他的死因肯定是他自由奔放的生活习惯所导致。他沉溺于酒精与麻药当中。他去世的翌日，与他生有一名子嗣，并怀有身孕的爱人杰妮自杀，追随莫迪里阿尼而去。

Bettmann/Corbis

◀ 莫迪里阿尼肖像。他可谓20世纪初最具独创色彩的画家之一。

The Courtauld Gallery, London/The Bridgman Art Library

▲ 这幅饶富官能性、忧郁的“裸妇坐像”(1916年)是莫迪里阿尼圆熟时期的作品。这是他最令人惊艳的裸妇像。

病症，他被送进入离蒙马特不远的圣诺瓦精神病院，一直到1914年夏天为止，他数度出院又入院。同年年底进入巴黎圣塔努医院。在1916年则被送入费列裘夫的精神病院，1918年被送入奥涅斯波瓦的一家医院。不过他后来逃离了这家医院。

但是在这个期间，尤特里罗依旧绘制了多幅画作。1914年，他使用的彩色更为明亮，并清楚描绘线条。当这些新作品问世之际，人称为“彩色时期”，这个时期一直延续到1930年。

1919年12月，画商卢布托在巴黎路帕尔托画廊为尤特里罗开展，展示1910年以后十五年之间的四十六件作品，尤特里罗终于获得了世人的认同。虽然受到热烈赞赏，获得了物质上的成功，但尤特里罗的生活并没有太大改变。1920年与1921年都分别进入精神病院，甚至因为饮酒过量而遭到逮捕，拘留在拘留所里。他在住院期间也难以令人安心，有人提供酒让尤

▼ 巴兰钦所编的芭蕾舞剧《巴拉巴欧》。演出此剧的琉斯芭蕾舞团(俄国芭蕾舞团)的舞者。1926年初次上演，尤特里罗接受帝亚格雷夫的邀请，设计舞台装置与服装。

Hulton Getty

Roger-Viollet, Paris

特里罗作画，然后再盗走作品。

巴黎贝尔涅姆—朱诺画廊在1924年举行尤特里罗的大型展览。但是这时尤特里罗却因为酒醉被捕而意图在拘留所撞墙自尽。1914年与苏珊结婚的安德烈·尤特尔在1923年卖了尤特里罗的作品，在远离蒙马特与酒精诱惑约五百公里远的里昂近郊，买下圣贝纳尔城堡。保住性命的尤特里罗被送往圣贝纳尔城堡，只有冬季时才允许返回巴黎朱诺街的新家。可是戒酒时期持续短暂，不久尤特里罗又被人发现开始酗酒，而又遭送回圣贝纳尔城堡。

享誉世界与结婚

约1925年时，尤特里罗成为著名画家。艺评家阿道夫·塔巴朗撰写的尤特里罗相关书籍出版问世，他的个展在比利时布鲁塞尔、德国柏林、杜塞道夫、汉堡等地举行。而这一年在伦敦初次上演，由帝亚格雷夫率领的琉斯芭蕾舞团(俄国芭蕾舞团)的《巴拉巴欧》，则由尤特

里罗负责舞台与服装设计。

1935年之前，全是苏珊·瓦拉东担任“温柔看护人员”，监视儿子的生活。但是在这一年，这项责任找到了继任者。4月3日，原是女演员、比利时富豪企业家的寡妇露西·波威尔与尤特里罗结婚。尤特里罗在1920年与露西和她的丈夫结识。波威尔夫妇是美术收藏家，两人对尤特里罗与他母亲的作品，给予很高的评价。尤特里罗与露西不久之后就迁居到安格列姆，然后再迁到巴黎近郊的维斯涅特。尤特里罗在那儿拥有自己的画室、庭园，甚至拥有个人礼拜堂。1924年以后，宗教在他的生活中逐渐占据了重要的地位。他特别推崇圣女贞德，1935年描绘了《圣女贞德的家》。而在更早以前，他还描绘圣女贞德在1429年曾经经过的圣德尼大教堂。

尤特里罗已成为伟大画家。1928年时，他获颁法国最高荣誉勋章的朱凡立奖章，他的名声终于传遍了全世界。1937年，在美、英、德举办个展，1942年在瑞士举行个展。1950年在威尼斯双年展(每两年举行一次的国际美术展)中，专门开辟一室作为他的回顾展。在这个期间，尤特里罗依旧持续创作了许多幅作品，1950年，他为在喜剧院上演的歌剧“路易斯”，设计了舞台装置。

1955年10月17日，尤特里罗夫妇获颁巴黎市金奖章。可是11月5日，尤特里罗罹患肺炎，几个小时之后，便过世于他为了避寒、而前往法国西南部的达克斯饭店的房间里。遗体转运至他的最爱蒙马特，埋葬于距离他经常出入的名酒馆只有数步之遥的圣凡松墓地。

◀ 正在散步的尤特里罗与爱妻露西。婚后夫妇两人远离艺术气氛浓厚的蒙马特，移居巴黎郊外的气氛完全迥异的中产阶级社区。

▼ 尤特里罗安置于圣心堂的地下室，供巴黎市民凭吊。

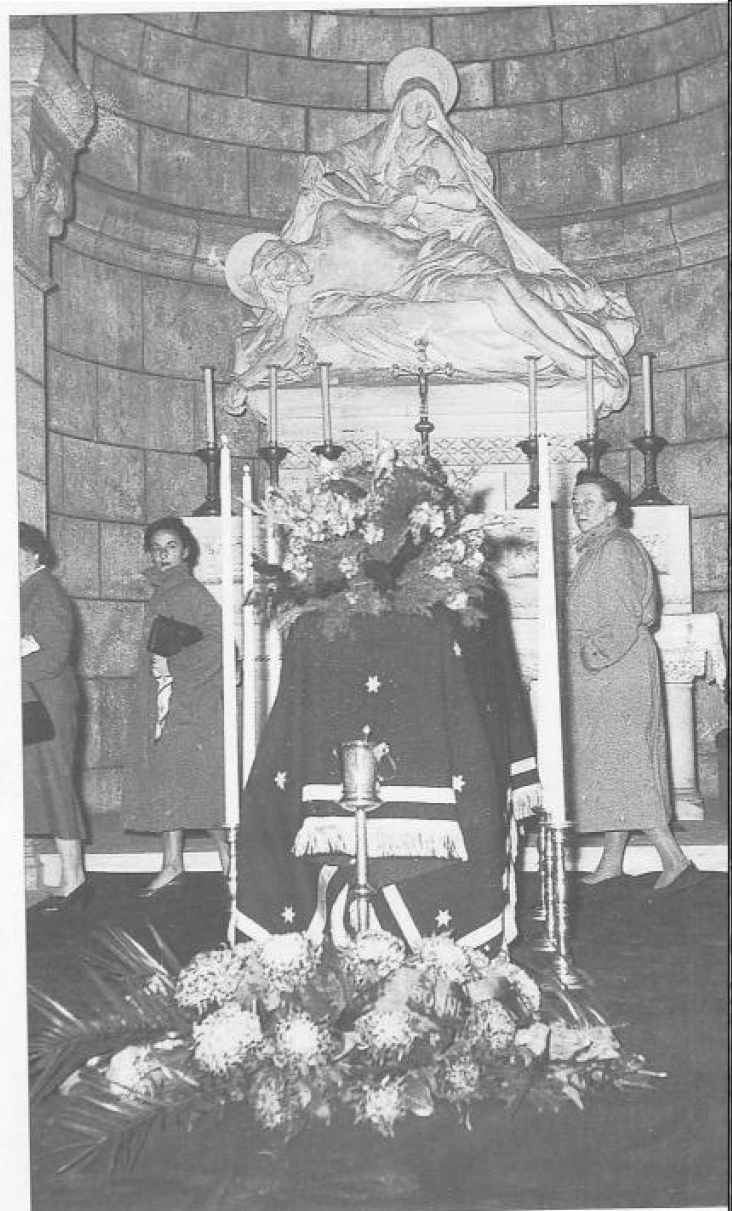

Photo Keystone, Paris

小世界的画家

PAINTER OF THE PETITE PATRIE

尤特里罗是位多产的画家。他的作品主题多为教堂或他自己的小世界——他熟悉且热爱的蒙马特街道与巴黎北边的郊外。每件作品都有共同之处，因为他喜好在作品中描绘出几何学图形、透视法与空间。

巴黎——特别是蒙马特或巴黎北边郊外，远在尤特里罗单纯率真画笔下呈现之前，就已经为大众所熟悉。对许多人来说，自由的笔触与明亮的色彩所呈现的弯曲街道、广场与教堂，是巴黎在20世纪后一种典型的形象。可是，虽然巴黎主题受人欢迎，但是尤特里罗在美术史上却是个

独特且孤立的存在。这个时期，巴黎是艺术活泼跃动的中心地。尤特里罗居住于流浪者聚集的街道一角，虽然他在这里作画，但是他的作品完全与当时的前卫艺术运动毫不相干。他的名声与成功，与其说是与艺术新机轴或近代美术相关，倒不如说是他的作品主题或画风的直接魅力，正好

迎合了大众的口味。

与前卫艺术运动无缘

由于尤特里罗个性孤僻，所以他的画风与其他画家并没有任何关联，完全是他自己创造，丝毫没有受到外界任何的影响。他自我摸索学画，并受到独自学画的母亲苏珊·瓦拉东的影响。他

Private Collection/ The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

“蒙马尼时期”

1903到1910年是尤特里罗渐成画家雏形的时期。这个时期可称为“蒙马尼时期”。他母亲苏珊·瓦拉东遵从医师的建言，让尤特里罗作画，作为治疗酒精中毒的一项尝试。可是最初尤特里罗对作画提不起任何兴趣，不久后他便说：“我作画只是为了让母亲高兴。”最初都是苏珊准备好画材与颜料。颜料则只有五种颜色——锌白、两种铬黄、朱红、玫瑰红而已。尤特里罗在巴黎圣塔努医院度过了四个月的疗养生活后，接受母亲的指导，开始绘制蒙马尼画室窗外看到的风景。《蒙马尼的屋顶》是这个时期最优秀

的作品之一。不久后在母亲的可多街画室开始作画的尤特里罗，开始使用透明蓝色、咖啡色、黑色等冷色系。《拉维纳广场》（上，约1907年）就是一个例子。这幅作品显现他如何使用画笔与画刀涂上厚厚的颜料。《拉维纳广场》是在画布上作画，但是这个时期，尤特里罗较偏好使用更具柔软性的厚纸。仿佛反应出自由的手法一般，他的画法更为快速，通常只需两个小时，他就可以完成一幅作品

从来没有受教于任何一所巴黎正规的美术学校、蒙马特为数众多的画室或沙龙。虽然他成长于艺术环境当中，透过母亲熟悉艺术的最新动向——特别是印象主义。在他初期的作品里，受到影响的画家可列举印象派的毕沙罗与西斯莱。其实在他的“蒙马尼时期”的作品当中，街道风景的细腻观察、色调的微妙调整、断片的笔触等等，都被认为是受到这两位画家们的影响。

尤特里罗画家的成长可说是孤独的，他与同时期的蒙马特前卫画家几乎没有任何关联，有名的“洗濯船”距离可多街苏珊的画室，仅有咫尺之遥。1907年，因为毕加索以《阿维农姑娘》挑战传统绘画的表现方式。这幅毕加索的作品为同时期的人们带来相当大的冲击，开展了立体主义的道路。这幅作品彻底分析形态、三维空间与二维空间绘画表面之间的关系，对于20世纪的美

术造成非常大的影响。虽然尤特里罗经常出现在流浪者聚集的酒馆里，并与毕加索或其他画家同好都透过同一位画商，贩卖自己的作品，但是尤特里罗却从来没有受到他们艺术实验的影响。

飘荡着孤独感的作品

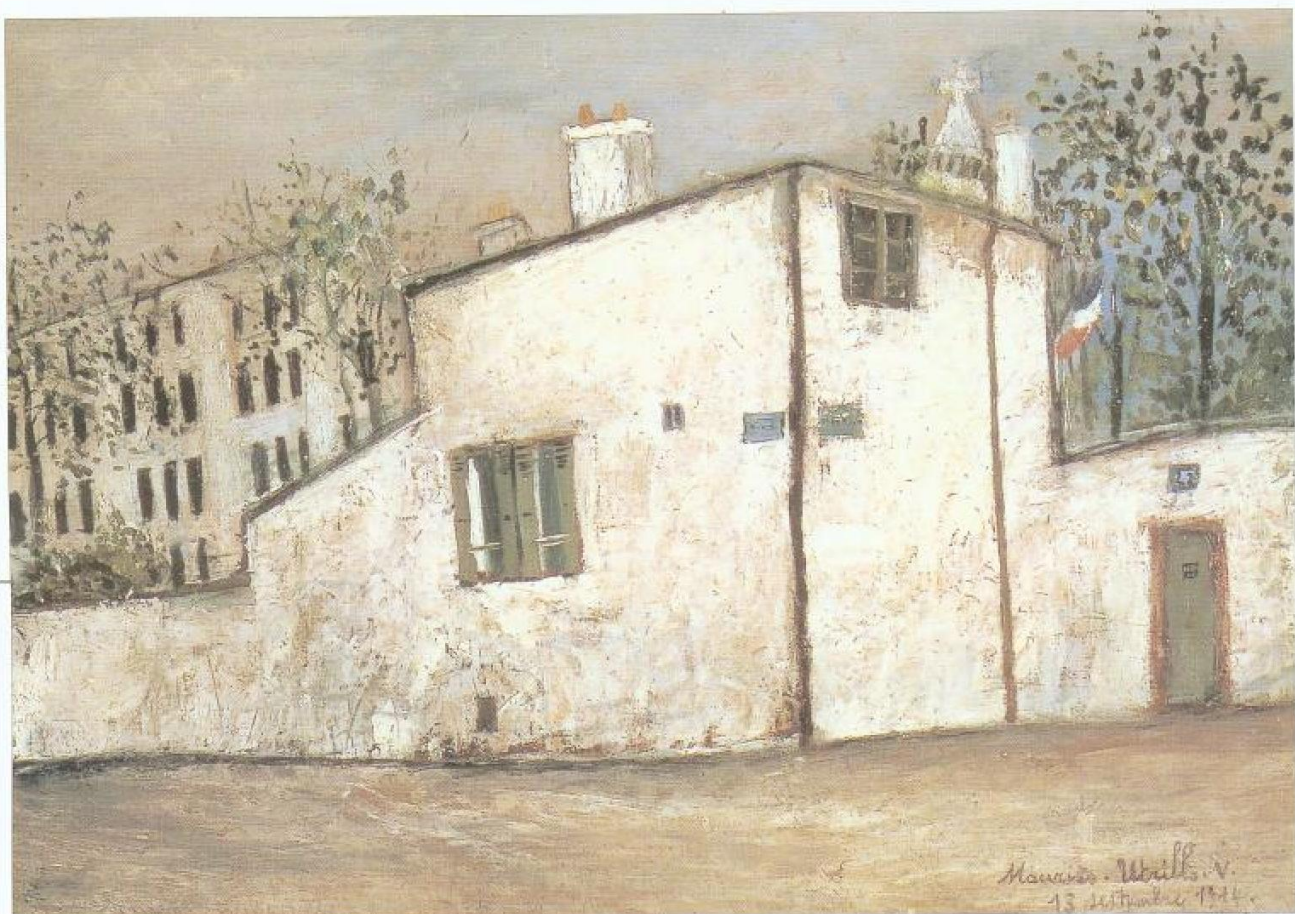
尤特里罗也未受到古代巨匠作品的影响。了解尤特里罗的美术老师阿尔弗雷德·巴尔曾经说过：“我们曾希望尤特里罗针对绘画发表意见，但是他却一

语不发。他总是回避绕过美术馆或画廊，即使与他对谈古代大画家的事迹，他也好像心不在焉。”

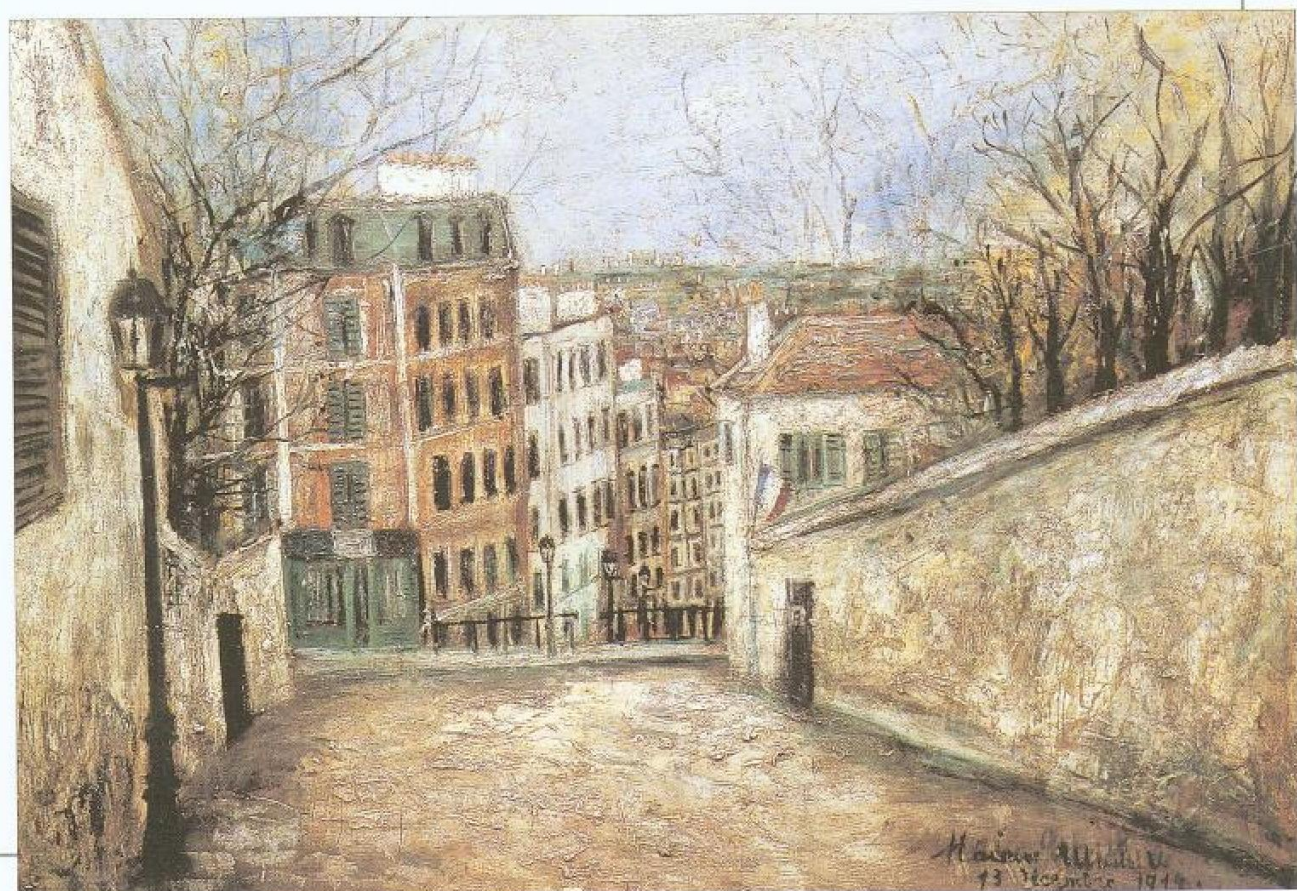
可是，诚如巴尔所说：“这完全都是他的本能。”一针见血地道出了尤特里罗的美术本质。因为，这就是闪耀着独创与新鲜的尤特里罗作品最具魅力的所在。尤特里罗最受大众好评的作品，是在1910年到1914年之间，也就是“白色时期”所创作的作品。这时候，他总在远离作品主题的场所，凭着风景

“白色时期”

尤特里罗画风的第二时期“白色时期”，一般认为约从1910年到1914年。这个时期，尤特里罗的色彩转为明亮，他不再从事郊外写生，而是根据风景明信片或者是自己的记忆作画。蒙马特建筑物斑驳脱落的白墙、粗糙墙壁的质感，强调讲究这些质感，就是“白色时期”作品的特征。这些特征在《白辽士的家》（右上，1914年）、《莫斯尼街》（右下，1914年）作品当中都可清楚地看出。尤特里罗为了表现出粗糙墙面，使用了混和灰浆、胶与锌白的颜料。无论是哪一幅作品，都飘荡着强烈的空虚感与孤独感。画面更为复杂的《莫斯尼街》，自由且纤细色调的均衡，特别受人瞩目。逐渐消失于远方的街道，是尤特里罗作品中常见的手法，从风景明信片所摄取的风光，仔细描绘窗户等细部的作风，每每显现尤特里罗对透视法的关心。

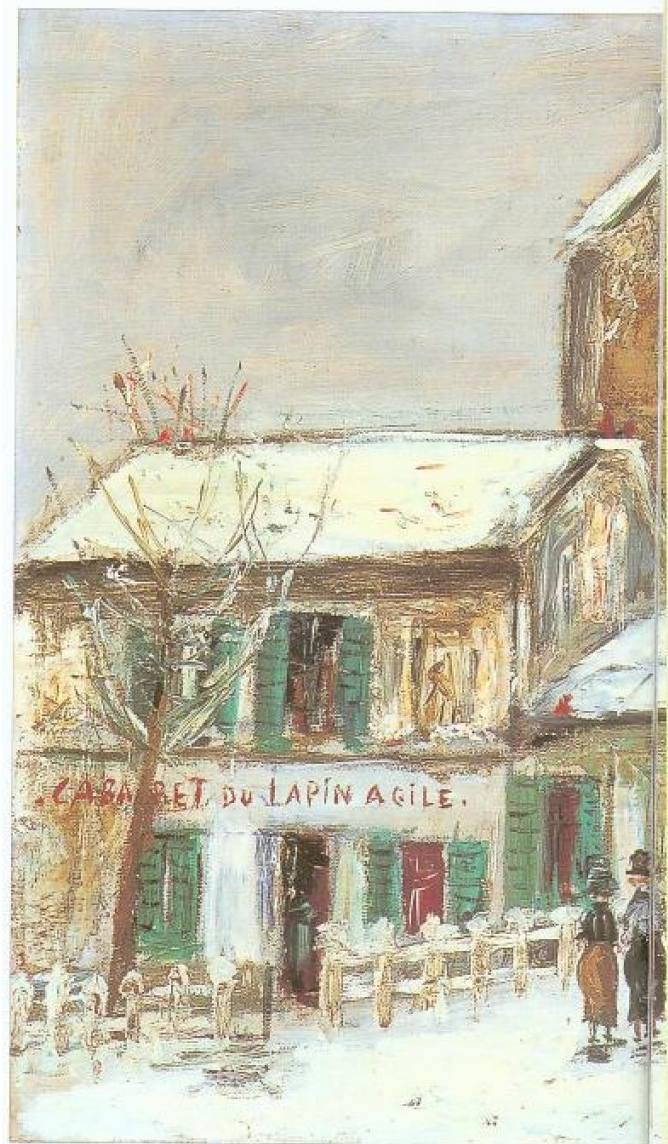
Musée de l'Orangerie, Paris/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Musée de l'Orangerie, Paris/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Private Collection/AKG London/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

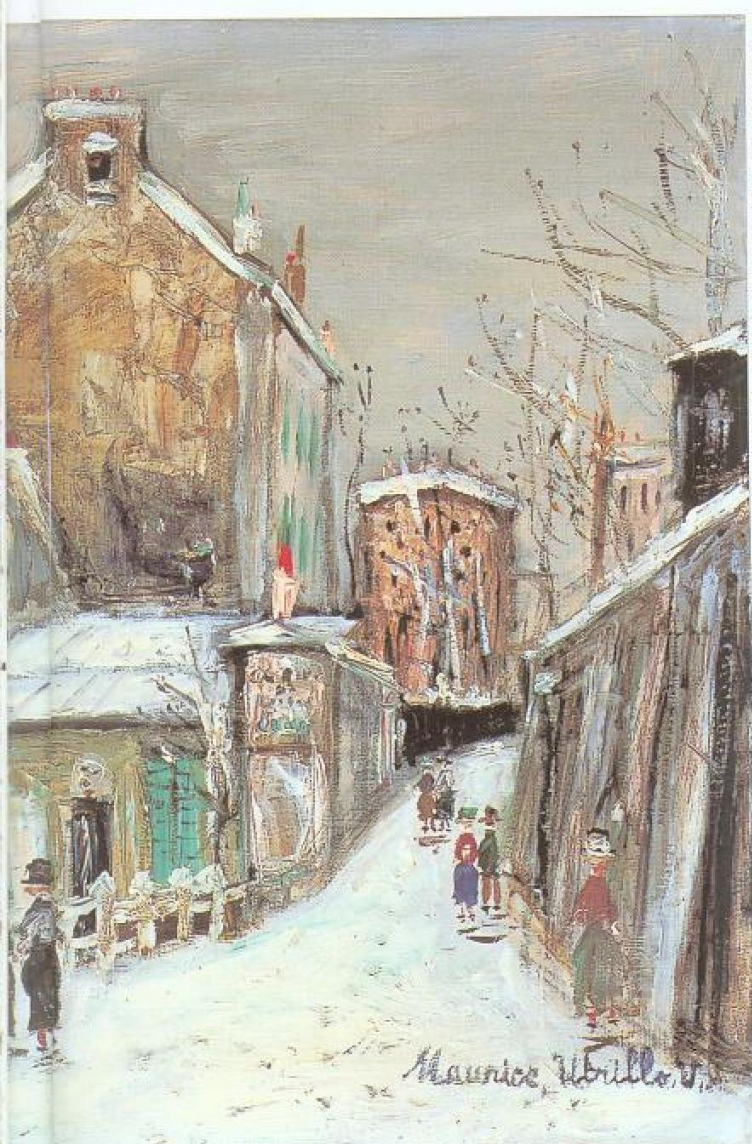
“彩色时期”

约从1914年到1930年左右的“彩色时期”，尤特里罗的色彩运用更显亮丽。从“白色时期”开始，尤特里罗就已经开始使用强烈的色彩。1914年以后，这些色彩占领了尤特里罗大部分的作品。《谬伦，圣巴尔列米广场》（上，1922年）的艳丽色彩运用就是一例。这个时期，他的作品开始重视直线，运笔更为轻松自如，笔触更显轻巧。已经看不出初期的厚涂画法，转而运用更透明的色彩。

除了这些转变之外，“色彩时期”有着崭新主题——穿着蓬裙的女性背影登场。《费列裘夫的家》（右，1926年）就能明显看出这个特征，不过，女性像通常鲜少在构图中占据这么大的位置。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Private Collection/ AKG London ©by Jean Fabris 2000/ ©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Galerie Daniel Malingue, Paris/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/ ©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

后期

20 世纪 30 年代初期到尤特里罗去世的 1955 年，这段后期，他依旧描绘与先前相同的主题。他几乎已经不居住在蒙马特，也不前往蒙马特。不过，根据风景明信片与自己的记忆，他挑选自己喜爱的场所，仍持续不断地描绘巴黎的景观。画风则游走于两种形态之间——严密描绘画中要素的写实风格与技术、构图上更具弹性的自由风格。《圣诺瓦的风车》（上右，约 1947 年），特别是《蒙马特的烘饼磨坊》（右，约 1951 年），可谓他晚年的代表作。白雪皑皑的《狡兔之家》（上左，约 1948 年）等是尤特里罗最具魅力的作品。可是这个时期的作品，整体却未能维持一定的水准。

Private Collection/ The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/ ©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

蒙马特

蒙马特是尤特里罗最大的灵感泉源，其所蕴含的意义将会在“杰作特写”章节中仔细论述。他不仅描绘山顶上矗立的教堂圣心堂、风车酒馆“烘焙磨坊”等大型建筑物，他也描绘山丘上的蜿蜒小路、一排排荒凉坍塌的房屋。罗马拜占庭风格的圣心堂，就像在《蒙马特的圣心堂》当中所见，成为尤特里罗许多作品的主题。这座教堂出现在数以难计的作品中，成为背景或是远景，例如《蒙马特路毕克街，烘焙磨坊与圣心堂》（上）等。可是，《巴黎蒙马特剧场（画室剧场）》（右下，1931年），却缺乏巴黎这栋最显著的地标建筑。画室剧场位于夏荷·杜兰广场，尤特里罗制作了不少幅有这栋建筑的作品。约1920年时的作品也是从同样角度描绘，不过剧场前的树木并没有树叶，可以肯定是晚秋或冬天时所描绘的。

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Galerie Daniel Malingue, Paris/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

明信片或记忆作画。但是这些作品依旧充满了纤细情感与气氛。作品中总是飘荡着孤独感，不见人影踪迹，就算可见人影，却都仿佛要远离观赏者似地渐行渐远，模糊而不清。

粗糙的画质

在尤特里罗最具特征且充满魅力时期制作的作品，过程都非常顺遂，这时候他的作品通常都是饶富人情味的主题。可是他的多产，意味着他的作品品质无法保持一定的水准。根据当时的记

载，他有时使用直尺或圆规，将风景明信片直接描绘到画布上，一种非常不专业的作画方式。画布上满布木炭描绘的复杂直线，然后再涂上颜色。这些已经忘记以轻触手法描绘草图的作品，令人感觉到他的不专注，而且失去了平衡感。他的画商之一路易·里波特说：“看着尤特里罗失去情感的作品，实在令人非常难过。应该有人站出来劝他别再以直

尺作画了。没有人不批评他干枯无味的作品。”虽然，里波特的口气听起来还为尤特里罗保留了些许情面，但是依旧能部分指出尤特里罗作品的问题所在。

难以分辨真伪的膺作

尤特里罗作品中所见的粗糙，还具更深一层的意义。他的作品大致可分为“蒙马尼时期”（1903-1910年）、“白色时期”（1910-1914年）、“彩色时期”（1914-1930年左右）、后期作品（1930年左右到1955年）。虽然依据画风区分（有各种说法），但是尤特里罗并不像其他的画家，拥有明确清晰的区隔。上述各个时期的确定是根据色彩明亮转变，以及手法趋向自由等显著画风的转变来

区分的。可是他的作品群，却可能有着超越这项区分法的统一性。诚如所知，他的作品件数庞大，多达数千幅，即使是相同的主题，画质也十分零散而差距甚大。

这项分类工作，在尤特里罗未附加作品的制作日期这点上，就已经是个问题，此外鉴定市场上大量的膺作，也是极为棘手的问题。这些问题在尤特里罗生前就已经发生，常常有未署名或可疑署名的画作，必须要求尤特里罗认定。

更糟糕的是1980年，大型竞卖业者持有的大量尤特里罗作品群当中，如何辨别真伪成为棘手问题。本来，要证明一件毫无任何真实文件凭证的作品的出处，就是件难事，而尤特里罗的庞大作品数目与手法的不均一，更使得鉴定的工作难上加难。

可是，膺作者锁定尤特里罗为目标，并不是看上他的作品单纯且容易摹仿，其实是反应了尤特里罗作品根深蒂固的人气，以及容易成为收集的对象。从现代人的眼光来看，这些作品仿佛是密封了美丽、充满乡愁的巴黎风景宝囊，在更华丽的前卫艺术与文化发展的同时，民众对一目了然的地志型作品的热爱，直到今天依旧不减。

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

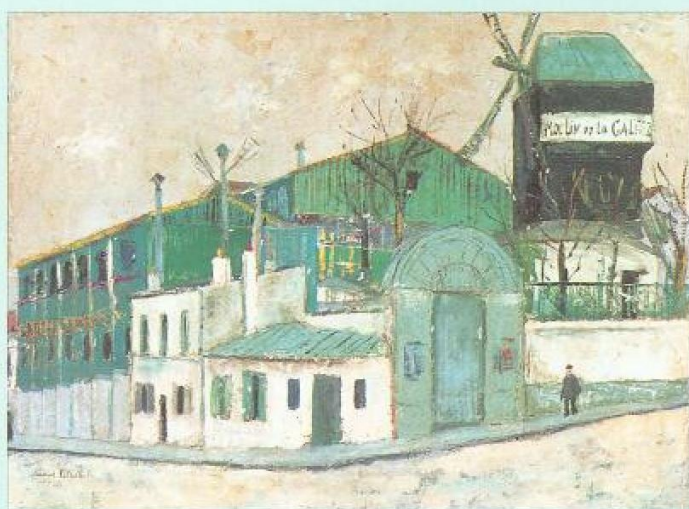

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library/©by Jean Fabris 2000/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

教堂

教堂是尤特里罗作品中相当重要的题材，可以与一般的街头风景来区别思考。一直到1929年为止，他从巴黎的诺特丹大圣堂（Norte Dame Cathedral），到乡下、郊外的小礼拜堂，制作了约七十幅教堂的作品。这个主题反应了随着年岁增长，信仰对尤特里罗的重要性越趋重要。这里展示《安的圣贝纳尔教堂，夏天》（上，1924年）。《维尔塔努的教堂》（下）这座教堂位于巴黎北边郊外，这幅是尤特里罗描绘数幅这座教堂的其中一幅作品。这座教堂矗立在两条岔路的交接点上，尤特里罗能够充分画出教堂的几何学正面，以及两条岔路渐形消失于远方。十分巧合的是，维尔塔努的主要生产物品，就是尤特里罗在“白色时期”用来描绘建筑墙壁，混合在颜料中的灰浆。

名作特写

Collection Galerie Pétrides, Paris © Jean Fabre 2000/
© ADAGP, Paris and DACS, London 2000

烘饼磨坊

巴黎 佩特利德斯画廊藏
Collection Galerie Pétrides, Paris
LE MOULIN DE LA GALETTE
约1912年
54.5 × 73.5cm

这幅恬静的蒙马特风景是尤特里罗鼎盛时期“白色时期”的作品。特征在于单纯的色彩构成灰白墙壁、道路与淡灰天空，再补上对比的蓝色，画上几条干透了的黄线与红线，赋予了画面的变化。配合单纯的色彩运用，更大胆地将形态单纯化，建筑物的构成多为长方形、半圆形、三角形等几何学的图形。

常见于尤特里罗作品的特征与魅力——素描的朴素性格、表现的直接性、混合灰浆、加重质感的厚涂画面等，也都能在这幅作品中欣赏到。如同他所描绘的蒙马特各种风情画一样，这幅画并未将风景理想化或美化。虽然这幅作品以当时受欢迎的舞厅与风车酒馆为主题，但是所描绘出的风景是忧郁的，寥无人迹的走道上，只有冬天的枯树与孤独的人影。他选择著名建筑物所矗立的街角（应该是以此街角为景的风景明信片为底），尤特里罗运用独自の透视法，将建筑物的侧面与正面，描绘得仿佛摊平在画布上一般。

Hulton Deutsch

▲ 尤特里罗熟悉的蒙马特风景之一。酒馆“狡兔之家”。这是年轻前卫艺术家聚集的场所。

“啊！在那乡村风情的街角、生活自由奔放的蒙马特。……如果你在我身旁，我就能感受到无与伦比的轻松自在。如果能够坐在你的屋里，描绘灰浆斑驳房屋为题的作品，那将会是一件多么美好的事。”这是尤特里罗1916年在费列裘夫精神医院住院时，写给友人歇扎尔·盖伊的信件。当时荒废坍塌的巴黎一角，是尤特里罗最大的灵感泉源。现在他的名字，已经难与这个场所分开了。

昵称“小山丘”的这座蒙马特的山丘，位于巴黎北部。19世纪以后，成为前卫艺术与自由奔放流浪者的中心。当时，那儿尚有许多浓茂绿意的小道与庭园，带有乡村风味的切石工厂的村落。左拉（Emile Zola）的小说《酒店》当中，记述了蒙马特的“绿树倒影的便宜酒馆”。1859年，写实主义画家库尔贝（Gustave Courbet）在这些酒馆的其中一间“殉教者酒馆”当中，与画家友人相互砥砺，提高士气。后来的时代，山丘上的“努维尔·亚特努”、附近的巴蒂纽尔地区“盖波瓦”等这些咖啡厅，吸引不少印象派人士聚集于此。

蒙马特俯瞰着巴黎，却与巴黎建筑本体脱节。虽然与19世纪后半叶巴黎所建设的主要道路相互连结，蒙马特依旧是落后贫穷的地区。艺术家可在这儿租借到便宜的住家与画室。1876年，雷诺阿在他的首座舞台“烘饼磨坊”附近，可多街12号租借了画室。雷诺阿经常前