

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

莫迪里阿尼

素描

荆成义◎编著

莫迪里阿尼是意大利杰出的绘画大师，享誉世界的艺术天才。在莫迪里阿尼的短短一生中，其绘画题材和样式非常集中，作品分为两大类——肖像和人体。

莫迪里阿尼笔下人物的魅惑神情与引诱之态，漂浮、凸显在画面上，暗示甚或流露出被压抑的激情。由于画家的孤独，他的人物又是冷漠无情的。

莫迪里阿尼在短暂的一生中画了大量的素描，在他灵动的线条中，我们看到了艺术家所追求的形式和他内心的孤独。

素描

画坛巨匠

莫迪里阿尼

PAINTING MASTERS

L. S. avanghe

荆成义 © 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·莫迪里阿尼素描 / 荆成义编著. -- 沈阳:
辽宁美术出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5314-6397-9

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描-作品集-意大利-
现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第150459号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 8

字 数: 90千字

出版时间: 2014年9月第1版

印刷时间: 2014年9月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 范琳琳

ISBN 978-7-5314-6397-9

定 价: 60.00元

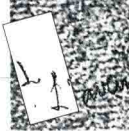
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

莫迪里阿尼

序

莫迪里阿尼，意大利杰出的绘画大师，享誉世界的艺术天才。

1884年，莫迪里阿尼生于意大利南方塔什肯尼地区的一个小镇。在意大利美术史上，那里产生过著名的塔什肯尼画派，以色彩明亮著称。莫迪里阿尼家境不错，父亲是有罗马血统的犹太商人。十四岁那年，莫迪里阿尼得了一场大病，险些丧命，由此埋下病根，也就此放弃学业。为了学会料理生活，两年后，母亲让他学画，没想到他竟表现出艺术天分。

1902年，十八岁的莫迪里阿尼进入世界著名学府佛罗伦萨美术学院，次年转入威尼斯美术学院。受同龄学艺青年的影响，他开始吸毒，开始尝试波希米亚式的放荡生活。1906年，莫迪里阿尼来到当时西方艺术的中心巴黎，受罗马尼亚雕塑家布朗库西的影响，他先搞雕塑，后来，因为喜欢印象派、后印象派，他转入绘画。由于酗酒和吸毒，加上卖不出画，莫迪里阿尼生活无着，健康每况愈下。而且，他那过分不羁的波希米亚生活方式也不招人喜欢，他的朋友们便凑钱送他回意大利。1912年，他回到故乡，重拾雕塑，却不得乡民喜爱，他愤而将作品抛入当地运河，发誓再不搞雕塑，并重返巴黎。很多年以后，莫迪里阿尼名声大噪，人们便下河打捞这些雕塑，却一无所获。也许，这是他的家乡人为了吸引游客而编造的淘金故事。

在莫迪里阿尼的生活中，他对两个女人用情最多，一位是来自南非的英国女诗人碧萃丝·海丝汀丝，另一位是他在巴黎学画时的法国同学杨妮·艾布登。碧萃丝聪明而有主见，给了不会生活的莫迪里阿尼很多帮助，但莫迪里阿尼认为她太过智慧，而碧萃丝则认为他不争气，恨铁不成钢，二人最后吵架分手。1917年，杨妮进入莫迪里阿尼的生活，二人育有一子，他为她画的肖像成为他最受称道的作品。杨妮比莫迪里阿尼小十一岁，虽然二人之间没有碧萃丝那种精神交流，但杨妮对他十分崇拜，他们的感情生活非常和谐。1920年，莫迪里阿尼的作品刚刚有了市场，经济状况也随之好转，不料却因旧病复发而死，时年三十六岁。画家去世的当天，即将第二次生产的杨妮痛不欲生，跳楼殉情。

莫迪里阿尼是个自相矛盾的人。在他身上，既有意大利艺术传统的深刻烙印，又有巴黎画派的前卫精神；他既将埃及、黑非洲和东方古代雕刻视为指路明星，又像波希米亚人一样在内心中苦苦流浪；他既执着地追求艺术，生活在贫困之中，又沉迷于女人、酒精和毒品，过早摧毁了自己的健康；他既有丰富的精神与感情生活，又处在绝望的孤独里。正是这些矛盾，造就了他这样一位艺术家。

在莫迪里阿尼的短短一生中，其绘画题材和样式非常集中，他只画人物。他现存的全部绘画里，只有两幅风景画：一幅是塔什肯尼风景，作于十四岁时，虽无个人特征，功力却直追印象派；另一幅是病逝前一年所作，其用色、用笔和变形处理与他的人物画如出一辙。除了这两幅风景画、布朗库西式和非洲式的雕塑外，莫迪里阿尼的全部作品集中为两大类——肖像和裸体，他没有群

像和叙事性作品。

就肖像画而言，他早期的作品比较传统，但很快就发展了自己的风格，即肖像的背景变得抽象。通常来说，正式的肖像画应该有背景，大多是室内环境，可以揭示人物的社会状况，肖像习作却没有背景，只有色调。莫迪里阿尼处在这二者之间，他的肖像画多非习作，却不画背景，最多也只是几何形的抽象化了的家具。这样的背景处理，不提示人物的生存环境和社会状态，人物本身得以突出。这是画家对人的关注，尤其是对人内心世界的关注。

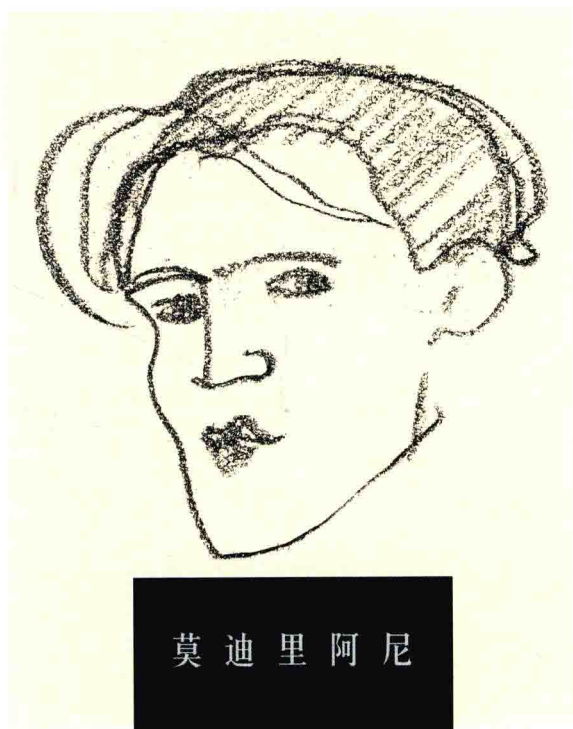
按理说，最能展现内心世界的是人的双眼，但奇怪的是，莫迪里阿尼的许多肖像画，包括不少精品，却没有画眼睛，画家像古希腊雕刻家那样，将双眼留为一个平面，涂以单一颜色。其实，用我们今天的批评术语来说，莫迪里阿尼画的是凝视，一种内向的自我凝视。关于凝视的理论，来自20世纪中期法国心理学家拉康的镜子之说，认为幼儿通过镜子而开始自我审视，这是人研究自身、研究自身与环境之关系的开端。到20世纪末，后现代主义时期的文化研究理论，强调凝视中的交流，如注视、窥视、对视之类，认为视线的交流揭示了人的社会环境和生存关系。莫迪里阿尼曾经说，他笔下的人物，看的是自己的内心世界。其实他笔下的人物，就像画家本人一样孤独，只进行自我交流。由于他们对外部世界一无所见，所以便没有眼珠，而所谓有目无珠，却正是只看自身的内心世界。这样理解，人物的抽象背景也就事出有因了，因为背景和环境并不比人物自身重要。于是，在他的另一些画中，即使画了双眼，人物的眼神也茫然空洞，似乎没有焦点，他们对外部世界视而不见。因此，莫迪里阿尼的抽象只是表面形式，他的肖像画，其实是他对人的理解，是他内心世界的写照。

与肖像画相似，莫迪里阿尼的裸体人物也在抽象的外在形式中追求内在的精神世界。除一些作品的抽象背景和一些人物有目无珠外，装饰性用色的单纯和空间造型的平面化，以及即兴的用笔、用色，也是画家专注于人物本身的一种方法。但是，达到这一目的的主要方法，却是画家的构图设计。莫迪里阿尼的女裸体，大多是斜躺的全身画。在构图时，画家有意用画布的边沿将人物的腿部切掉，有的甚至将双手和头部切掉。欧洲文艺复兴以来传统的人体画，尤其是古典主义和学院派的人体画，都强调完整、统一的原则，人体的所有部分，只要在透视上看得见，都毫无遗漏地画出来。这是遵循古希腊哲学家亚里士多德提出的关于完美的审美理论。莫迪里阿尼没有遵循这个原则，他切掉人物双腿，在视觉上让人体摆脱画框的限制，使其看上去像是漂浮在画布上，于是人体本身得到了凸显。也就是说，因为画框不再限制我们的视域，不再是画家和观众观察世界的窗口，被观察的对象也就不是远在窗户之外，而是近在眼前，有就近窥视的特点。

但是，也正由于强调人物本身，莫迪里阿尼的裸体画便不像古典主义裸体画那样富有画外的寓意。结果，1917年他在巴黎举办一生中唯一一次个展时，其裸体作品便被认为是色情的，不仅无一售出，而且展览也被警察强行关闭。莫迪里阿尼的一些裸体画，若从视觉上直观，确有情色的诱惑，但若用今天的文化理论来阐释，应该说他的裸体画更关心形式和心理因素。所谓形式，如前所述，是单纯色彩的平面性、人物造型的变形和构图上对传统美学原则的突破。所谓心理，则是画面上激情与冷漠的交织和冲突。

莫迪里阿尼对人物画，特别是对裸体画的激情，与他实际生活中的性爱经历有关，与他同碧萃丝和杨妮的情爱有关。这种爱和欲的激情，在烈酒和毒品的作用下，通过即兴运笔而成为画布上的纯粹色彩，人物也变形拉长，具有一种特别的魅力。一方面，莫迪里阿尼笔下人物的魅惑神情与引诱之态，漂浮、凸显在画面上，暗示甚或流露出被压抑的激情。另一方面，由于画家的孤独，他的人物又是冷漠无情的。这些裸体女人，或闭目而眠，或沉思内省，她们陷入个人的内心世界，完全忽视了外部世界的存在。这种冷漠，使她们失去了个性，她们只有共性，她们都是画家本人的性格折射。这冷漠，既反映了莫迪里阿尼作为外国人在巴黎孤独生活的情形，也反映了他作为孤独的艺术家的态度，不参加任何艺术团体的心态。曾有一次，当时走红的未来主义画家们要发表一份宣言，组织者想请莫迪里阿尼在宣言上签名，以示支持，不料他一口拒绝。孤独使莫迪里阿尼古怪而矛盾，他的画也如谜一般让人困惑。

莫迪里阿尼在短暂的一生中画了大量的素描，在他灵动的线条中，我们看到了艺术家所追求的形式和他内心的孤独。

莫迪里阿尼

PAINTING MASTERS

1884—
1920

L. I. average

素描

画坛巨匠

莫迪里阿尼

PAINTING MASTERS

荆成义 © 编著

L. S. Avenisse

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·莫迪里阿尼素描 / 荆成义编著. -- 沈阳:
辽宁美术出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5314-6397-9

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描-作品集-意大利-
现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第150459号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 8

字 数: 90千字

出版时间: 2014年9月第1版

印刷时间: 2014年9月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 范琳琳

ISBN 978-7-5314-6397-9

定 价: 60.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

莫迪里阿尼

序

莫迪里阿尼，意大利杰出的绘画大师，享誉世界的艺术天才。

1884年，莫迪里阿尼生于意大利南方塔什肯尼地区的一个小镇。在意大利美术史上，那里产生过著名的塔什肯尼画派，以色彩明亮著称。莫迪里阿尼家境不错，父亲是有罗马血统的犹太商人。十四岁那年，莫迪里阿尼得了一场大病，险些丧命，由此埋下病根，也就此放弃学业。为了学会料理生活，两年后，母亲让他学画，没想到他竟表现出艺术天分。

1902年，十八岁的莫迪里阿尼进入世界著名学府佛罗伦萨美术学院，次年转入威尼斯美术学院。受同龄学艺青年的影响，他开始吸毒，开始尝试波希米亚式的放荡生活。1906年，莫迪里阿尼来到当时西方艺术的中心巴黎，受罗马尼亚雕塑家布朗库西的影响，他先搞雕塑，后来，因为喜欢印象派、后印象派，他转入绘画。由于酗酒和吸毒，加上卖不出画，莫迪里阿尼生活无着，健康每况愈下。而且，他那过分不羁的波希米亚生活方式也不招人喜欢，他的朋友们便凑钱送他回意大利。1912年，他回到故乡，重拾雕塑，却不得乡民喜爱，他愤而将作品抛入当地运河，发誓再不搞雕塑，并重返巴黎。很多年以后，莫迪里阿尼名声大噪，人们便下河打捞这些雕塑，却一无所获。也许，这是他的家乡人为了吸引游客而编造的淘金故事。

在莫迪里阿尼的生活中，他对两个女人用情最多，一位是来自南非的英国女诗人碧萃丝·海丝汀丝，另一位是他在巴黎学画时的法国同学杨妮·艾布登。碧萃丝聪明而有主见，给了不会生活的莫迪里阿尼很多帮助，但莫迪里阿尼认为她太过智慧，而碧萃丝则认为他不争气，恨铁不成钢，二人最后吵架分手。1917年，杨妮进入莫迪里阿尼的生活，二人育有一子，他为她画的肖像成为他最受称道的作品。杨妮比莫迪里阿尼小十一岁，虽然二人之间没有碧萃丝那种精神交流，但杨妮对他十分崇拜，他们的感情生活非常和谐。1920年，莫迪里阿尼的作品刚刚有了市场，经济状况也随之好转，不料却因旧病复发而死，时年三十六岁。画家去世的当天，即将第二次生产的杨妮痛不欲生，跳楼殉情。

莫迪里阿尼是个自相矛盾的人。在他身上，既有意大利艺术传统的深刻烙印，又有巴黎画派的前卫精神；他既将埃及、黑非洲和东方古代雕刻视为指路明星，又像波希米亚人一样在内心中苦苦流浪；他既执着地追求艺术，生活在贫困之中，又沉迷于女人、酒精和毒品，过早摧毁了自己的健康；他既有丰富的精神与感情生活，又处在绝望的孤独里。正是这些矛盾，造就了他这样一位艺术家。

在莫迪里阿尼的短短一生中，其绘画题材和样式非常集中，他只画人物。他现存的全部绘画里，只有两幅风景画：一幅是塔什肯尼风景，作于十四岁时，虽无个人特征，功力却直追印象派；另一幅是病逝前一年所作，其用色、用笔和变形处理与他的人物画如出一辙。除了这两幅风景画、布朗库西式和非洲式的雕塑外，莫迪里阿尼的全部作品集中为两大类——肖像和裸体，他没有群

像和叙事性作品。

就肖像画而言，他早期的作品比较传统，但很快就发展了自己的风格，即肖像的背景变得抽象。通常来说，正式的肖像画应该有背景，大多是室内环境，可以揭示人物的社会状况，肖像习作却没有背景，只有色调。莫迪里阿尼处在这二者之间，他的肖像画多非习作，却不画背景，最多也只是几何形的抽象化了了的家具。这样的背景处理，不提示人物的生存环境和社会状态，人物本身得以突出。这是画家对人的关注，尤其是对人内心世界的关注。

按理说，最能展现内心世界的是人的双眼，但奇怪的是，莫迪里阿尼的许多肖像画，包括不少精品，却没有画眼睛，画家像古希腊雕刻家那样，将双眼留为一个平面，涂以单一颜色。其实，用我们今天的批评术语来说，莫迪里阿尼画的是凝视，一种内向的自我凝视。关于凝视的理论，来自20世纪中期法国心理学家拉康的镜子之说，认为幼儿通过镜子而开始自我审视，这是人研究自身、研究自身与环境之关系的开端。到20世纪末，后现代主义时期的文化研究理论，强调凝视中的交流，如注视、窥视、对视之类，认为视线的交流揭示了人的社会环境和生存关系。莫迪里阿尼曾经说，他笔下的人物，看的是自己的内心世界。其实他笔下的人物，就像画家本人一样孤独，只进行自我交流。由于他们对外部世界一无所见，所以便没有眼珠，而所谓有目无珠，却正是只看自身的内心世界。这样理解，人物的抽象背景也就事出有因了，因为背景和环境并不比人物自身重要。于是，在他的另一些画中，即使画了双眼，人物的眼神也茫然空洞，似乎没有焦点，他们对外部世界视而不见。因此，莫迪里阿尼的抽象只是表面形式，他的肖像画，其实是他对人的理解，是他内心世界的写照。

与肖像画相似，莫迪里阿尼的裸体人物也在抽象的外在形式中追求内在的精神世界。除一些作品的抽象背景和一些人物有目无珠外，装饰性用色的单纯和空间造型的平面化，以及即兴的用笔、用色，也是画家专注于人物本身的一种方法。但是，达到这一目的的主要方法，却是画家的构图设计。莫迪里阿尼的女裸体，大多是斜躺的全身画。在构图时，画家有意用画布的边沿将人物的腿部切掉，有的甚至将双手和头部切掉。欧洲文艺复兴以来传统的人体画，尤其是古典主义和学院派的人体画，都强调完整、统一的原则，人体的所有部分，只要在透视上看得见，都毫无遗漏地画出来。这是遵循古希腊哲学家亚里士多德提出的关于完美的审美理论。莫迪里阿尼没有遵循这个原则，他切掉人物双腿，在视觉上让人体摆脱画框的限制，使其看上去像是漂浮在画布上，于是人体本身得到了凸显。也就是说，因为画框不再限制我们的视域，不再是画家和观众观察世界的窗口，被观察的对象也就不是远在窗户之外，而是近在我们眼前，有就近窥视的特点。

但是，也正由于强调人物本身，莫迪里阿尼的裸体画便不像古典主义裸体画那样富有画外的寓意。结果，1917年他在巴黎举办一生中唯一一次个展时，其裸体作品便被认为是色情的，不仅无一售出，而且展览也被警察强行关闭。莫迪里阿尼的一些裸体画，若从视觉上直观，确有情色的诱惑，但若用今天的文化理论来阐释，应该说他的裸体画更关心形式和心理因素。所谓形式，如前所述，是单纯色彩的平面性、人物造型的变形和构图上对传统美学原则的突破。所谓心理，则是画面上激情与冷漠的交织和冲突。

莫迪里阿尼对人物画，特别是对裸体画的激情，与他实际生活中的性爱经历有关，与他同碧萃丝和杨妮的情爱有关。这种爱和欲的激情，在烈酒和毒品的作用下，通过即兴运笔而成为画布上的纯粹色彩，人物也变形拉长，具有一种特别的魅力。一方面，莫迪里阿尼笔下人物的魅惑神情与引诱之态，漂浮、凸显在画面上，暗示甚或流露出被压抑的激情。另一方面，由于画家的孤独，他的人物又是冷漠无情的。这些裸体女人，或闭目而眠，或沉思内省，她们陷入个人的内心世界，完全忽视了外部世界的存在。这种冷漠，使她们失去了个性，她们只有共性，她们都是画家本人的性格折射。这冷漠，既反映了莫迪里阿尼作为外国人在巴黎孤独生活的情形，也反映了他作为孤独的艺术家的态度，不参加任何艺术团体的心态。曾有一次，当时走红的未来主义画家们要发表一份宣言，组织者想请莫迪里阿尼在宣言上签名，以示支持，不料他一口拒绝。孤独使莫迪里阿尼古怪而矛盾，他的画也如谜一般让人困惑。

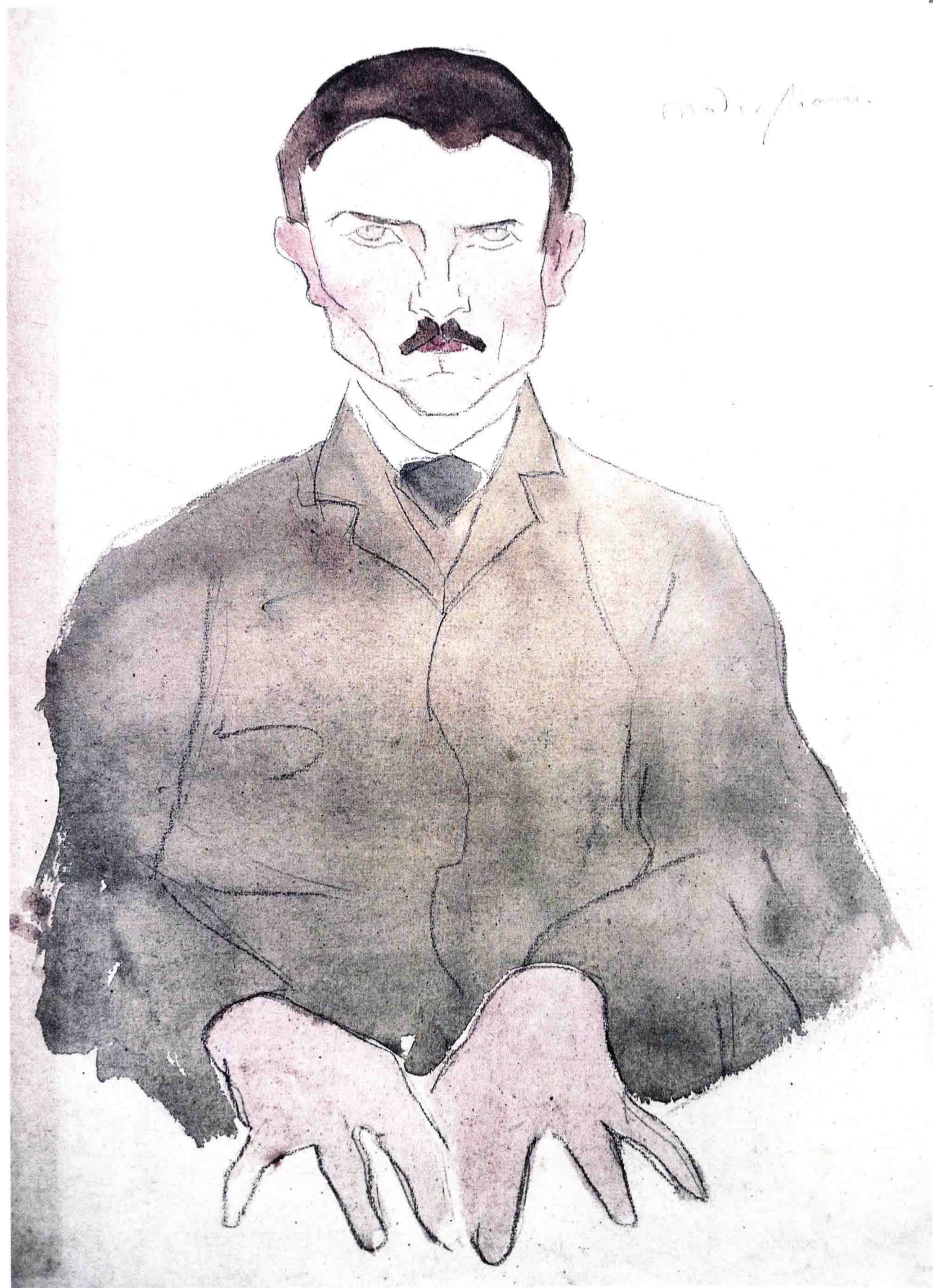
莫迪里阿尼在短暂的一生中画了大量的素描，在他灵动的线条中，我们看到了艺术家所追求的形式和他内心的孤独。

自画像
1906年

女人肖像
56.5cm × 37cm
1906年

男人肖像
49cm × 37.5cm
1906年

10

女人肖像
36.7cm × 31.3cm
1906年

女子头像
42.9cm × 26.4cm
1906年

朋友肖像
1909年