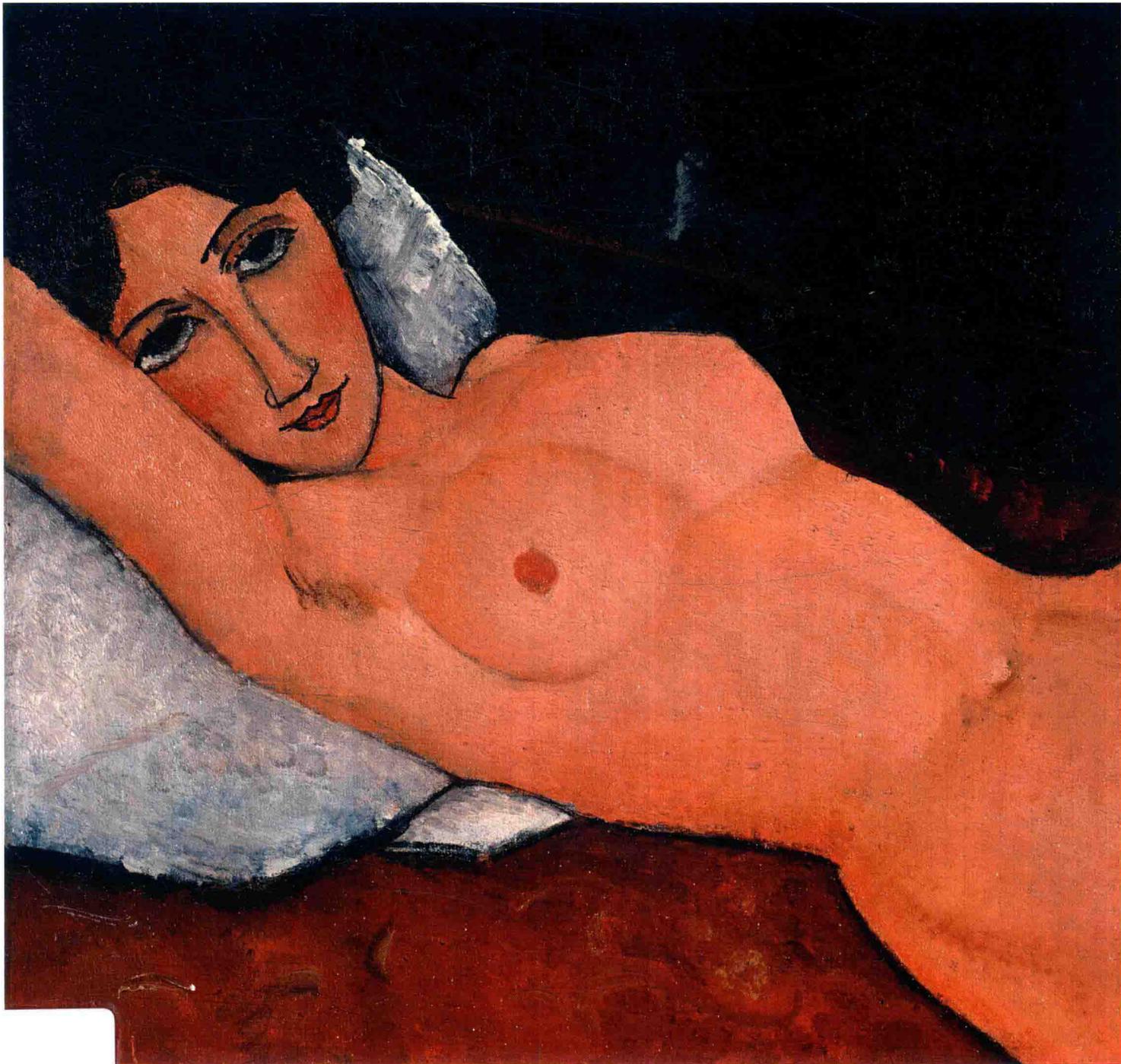

莫迪里阿尼

[英] 多丽丝·克里什托夫 著
赵东蕾 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

TASCHEN

莫迪里阿尼

[英] 多丽丝·克里什托夫 著
赵东蕾 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

TASCHEN

图片版权

出版商在此感谢各大博物馆与档案馆允许本书对馆藏作品予以复制和加工。若无其他情况说明，作品版权均属于在图片的说明文字中列出的收藏者、机构或TASCHEN出版社档案室。

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo: 89; Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Oberlin (Ohio): 66; akg-images: 70 top, 71, 79; akg-images / Erich Lessing: 24; Artothek: 65, 94 top right; Bridgeman Images: 16, 17, 18, 30, 42 right, 45 left, 80; Christie's - Artothek: 81 left, 87 left; Photo © Christie's Images / Bridgeman Images: 53 right; © 2015. Christie's Images, London / Scala, Florence: 23; Collection of the Norton Museum of Art, West Palm Beach: 27; Hulton-Deutsch Collection / CORBIS: 93; Courtauld Institute Galleries, London (Samuel Courtauld Collection): 58; Faillet/Artephot, Paris: 87 right; Fonds Mercator, Antwerp: 15 left and right, 64; Galerie Karsten Greve, Cologne, Paris, Milan: 84; Galerie Schmit, Paris: 10; Giraudon / Bridgeman Images: 86 right; Held / Artephot, Paris: 42 top right, 43 top left, 85 left; Hugo Maertens, Bruges: 63; Kunstmuseum Bern, Berne: 62; Musée des Beaux-Arts de Dijon (Donation Granville), Dijon: 26 top left; Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris: 26 bottom right, 52 right, 53 left; National Gallery of Art, Washington, Chester Dale Collection, © 1996 Board of Trustees: 33 right, 69 top, 91; Nimatallah/Artephot, Paris: 40, 51; Norton Simon Art Foundation, Pasadena: 78; Richard Nathanson, London: 11 left, 13; Roger Viollet, Paris: 2; Staatsgalerie Stuttgart: 47, 72-73; The Art Institute of Chicago, photograph © 1994, All Right Reserved: 4, 32 top; The Art Museum Princeton University, Princeton, NJ: 49; The Metropolitan Museum of Art, New York, copyright © 1985/1990 by the Metropolitan Museum of Art: 90 left; © SCALA, Florence / The Museum of Modern Art, New York 2015: 26 bottom left; 28 (Mrs. Simon Guggenheim Fund), 39; © Tokyo Fuji Art Museum, Tokyo, Japan / Bridgeman Images: 14; Tate, London: 11 right, 37 left, 86 left; William Young & Co., Boston / Bridgeman Images: 12

第2页

阿梅迪奥·莫迪里阿尼，约1915年

第4页

雅克·利普希茨和贝尔特·利普希茨
(*Jacques and Berthe Lipchitz*)

1916年，布面油彩，81.3 cm × 54.3 cm

芝加哥，芝加哥艺术学院，海伦·柏芝·巴特利特纪念藏品，1926.221

© 2017 TASCHEN GmbH

Hohenzollertring 53

D-50672 Köln

www.taschen.com

© for the works of Pablo Picasso: Succession Picasso/
VG Bild-Kunst, Bonn 2017

© for the work of Constantin Brancusi: Succession Brancusi—
All rights reserved/VG Bild-Kunst, Bonn 2017

© for the works of Jean Cocteau, Moise Kising: VG Bild-
Kunst, Bonn 2017

© 1996 Dr. Wolfgang & Ingeborg Henze-Ketterer, Wichtrach/
Berne for the work of Ernst Ludwig Kirchner

Design: Birgit Eichwede, Cologne

Production: Stefan Klatte, Cologne

图书在版编目 (CIP) 数据

莫迪里阿尼 / (英) 多丽丝·克里什托夫著 ; 赵东蕾译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2017. 9

书名原文: Modigliani

ISBN 978-7-80501-978-9

I. ①莫… II. ①多… ②赵… III. ①莫迪里阿尼
(Modigliani, Amedeo 1884-1920)—绘画评论 IV.
①J205.546

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第304187号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2016-7418

责任编辑: 钱颖

助理编辑: 于浩洋

责任印制: 彭军芳

莫迪里阿尼 MODILI'ANI

[英] 多丽丝·克里什托夫 著

赵东蕾 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

版次 2017年9月第1版第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 6

字数 133千字

书号 ISBN 978-7-80501-978-9

定价 128.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

7

不尽出思

25

柔美之柱

41

贵族气质

59

美之次殿

75

生而静默

93

生平及作品

莫迪里阿尼

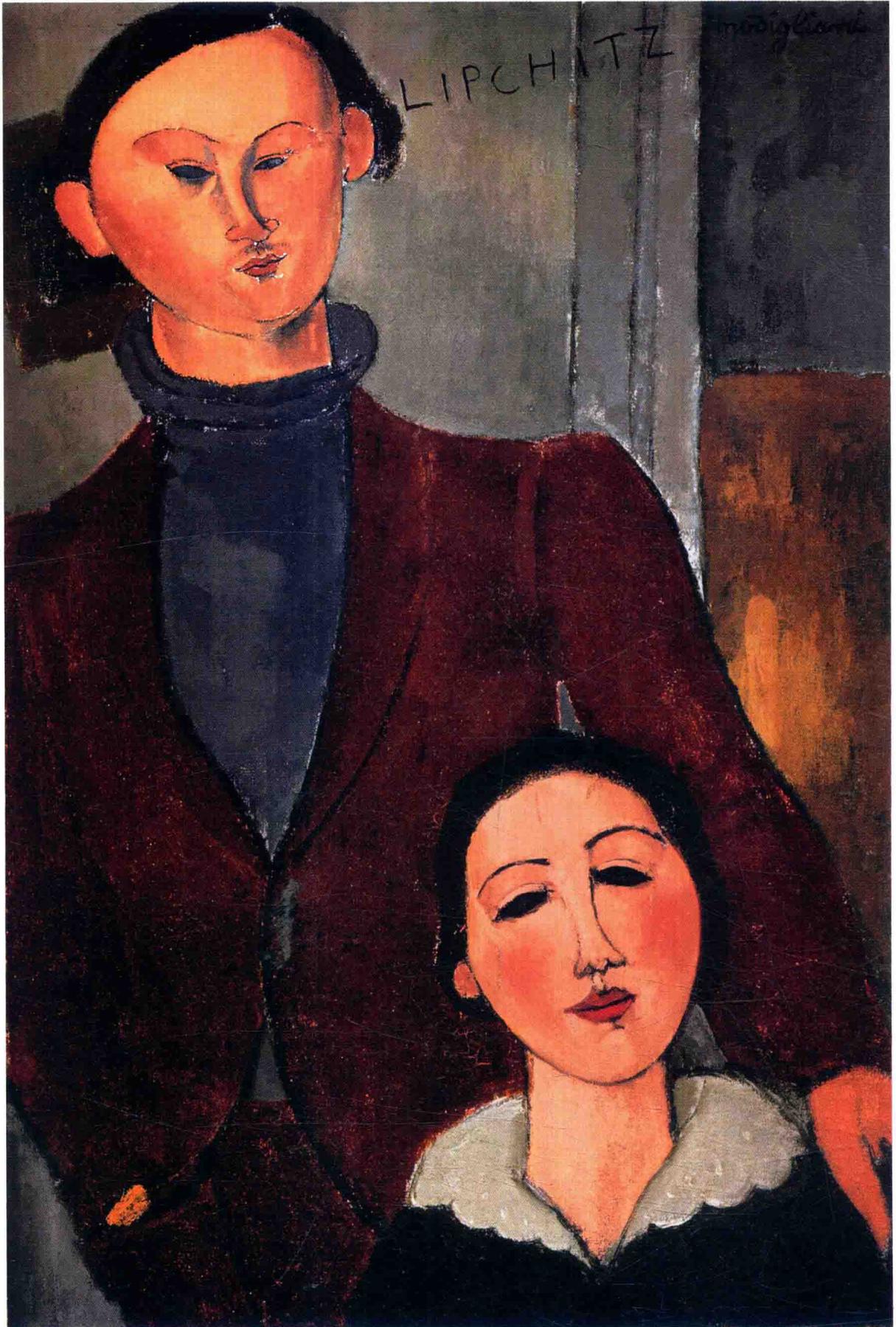
[英] 多丽丝·克里什托夫 著
赵东蕾 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

TASCHEN

Amedeo Modigliani

目录

7

不尽出思

25

柔美之柱

41

贵族气质

59

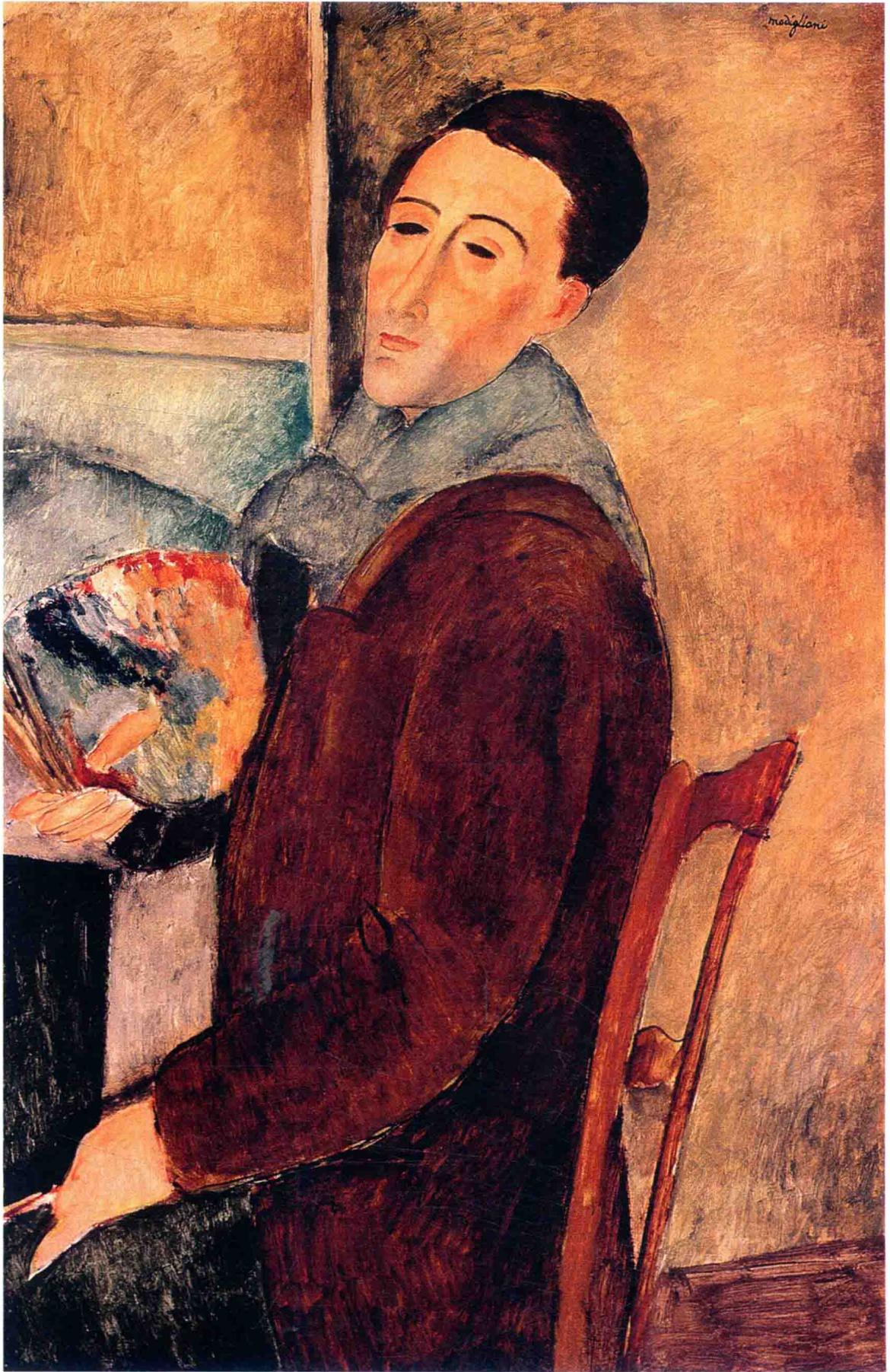
美之次殿

75

生而静默

93

生平及作品

不尽出思

或许，一个人的名字会影响许多事情。阿梅迪奥·莫迪里阿尼——听上去像是一段伤感的旋律，又似为小说中的一位充满诗意的悲剧人物所斟酌遴选出的称谓，也许“莫迪里阿尼”的生命轨迹的确会与他的名字形成某种关联，他任凭自己的想象天马行空，绝不属于那种旁人眼中循规蹈矩、理性严正的人物。这个听起来令人愉悦的名字也并不是某人特意为自己取的化名。阿梅迪奥·莫迪里阿尼，意大利艺术家，1884年7月12日出生于利沃诺（同 Leghorn，勒格翁）的一个中产阶级犹太家庭。由他创作的人物肖像和裸女画像是20世纪最为炙手可热的艺术珍品。回顾现代艺术史，没有任何一位画家会像阿梅迪奥·莫迪里阿尼那样，一个人承载了如此之多的传说、逸事和溢美之词。小说和戏剧都曾表现和演绎过这位画家的生平，他那波西米亚式的生活方式在电影中被突出渲染，与他相关的艺术评论中充满了为后人津津乐道的奇闻趣事。与这些形成鲜明对比的是，关于莫迪里阿尼生平的官方记录却少之又少，仅靠这些文艺作品中的虚构人物不能保证是否可以完全看清莫迪里阿尼的真实形象。

与莫迪里阿尼这个名字交织在一起的是与巴黎的波西米亚式生活、艺术家那种宿命式的清苦和伟大的创作热情息息相关的思想及行为方式。在巴黎，曾有一众艺术家蜗居在蒙马特尔和蒙帕尔纳斯区内四壁漏风的画室中恣意创作，而阿梅迪奥·莫迪里阿尼正是他们当中的代表人物；第一次世界大战前期，他生活在巴黎的艺术重镇，即将迎来这座城市历史上著名的“美丽年代”（Belle époque）；身处这座欧洲先锋艺术之都，他的伙伴有巴勃罗·毕加索（1881—1973）、乔治·勃拉克（1882—1963）、亨利·马蒂斯（1869—1954）和康斯坦丁·布朗库西（1876—1957），他们都曾执着地追求着属于自己的艺术之路；他的画作鲜有成功，穷困潦倒时不得不去蒙帕尔纳斯大街和拉斯帕大街的交口处，在那些充满传奇色彩的酒吧中靠着为来往的客人快速画像维持生计；他把短暂的一生完全献给艺术，长时间的肺结核、穷困潦倒把他折磨得瘦骨伶仃，去世时年仅35岁。更加具有悲剧色彩的是就在他离开人世的第二天，莫迪里阿尼怀

珍妮·耶布特奴（Jeanne Hébuterne）

1919年，布面油彩，92 cm × 54 cm
私人收藏

第6页

自画像（Self-Portrait）

1919年，布面油彩，100 cm × 64.5 cm
圣保罗，世界当代美术馆

上图
巴勃罗·毕加索
女子头像 (Woman's Head)
1901年，布面油彩，46.7 cm × 31.5 cm
私人收藏

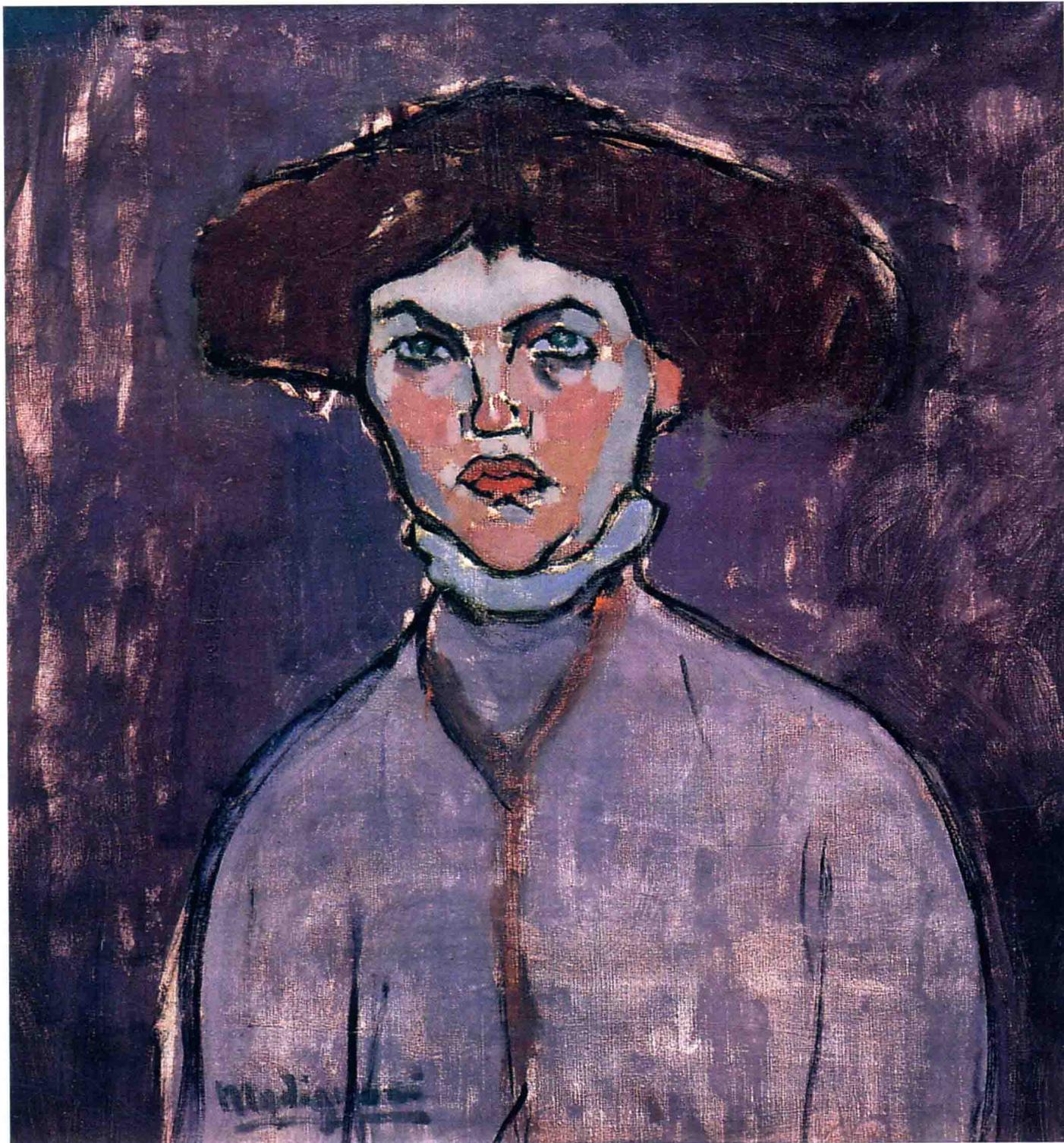

下图
恩斯特·路德维希·基尔希纳
戴帽子的女人 (Woman with Hat)
1911年，布面油彩，76 cm × 70 cm
科隆，瓦尔夫·理查兹博物馆

有身孕的妻子珍妮·耶布特奴从她娘家五楼的窗口跳楼自杀，他们年幼的女儿也由此成了孤儿。

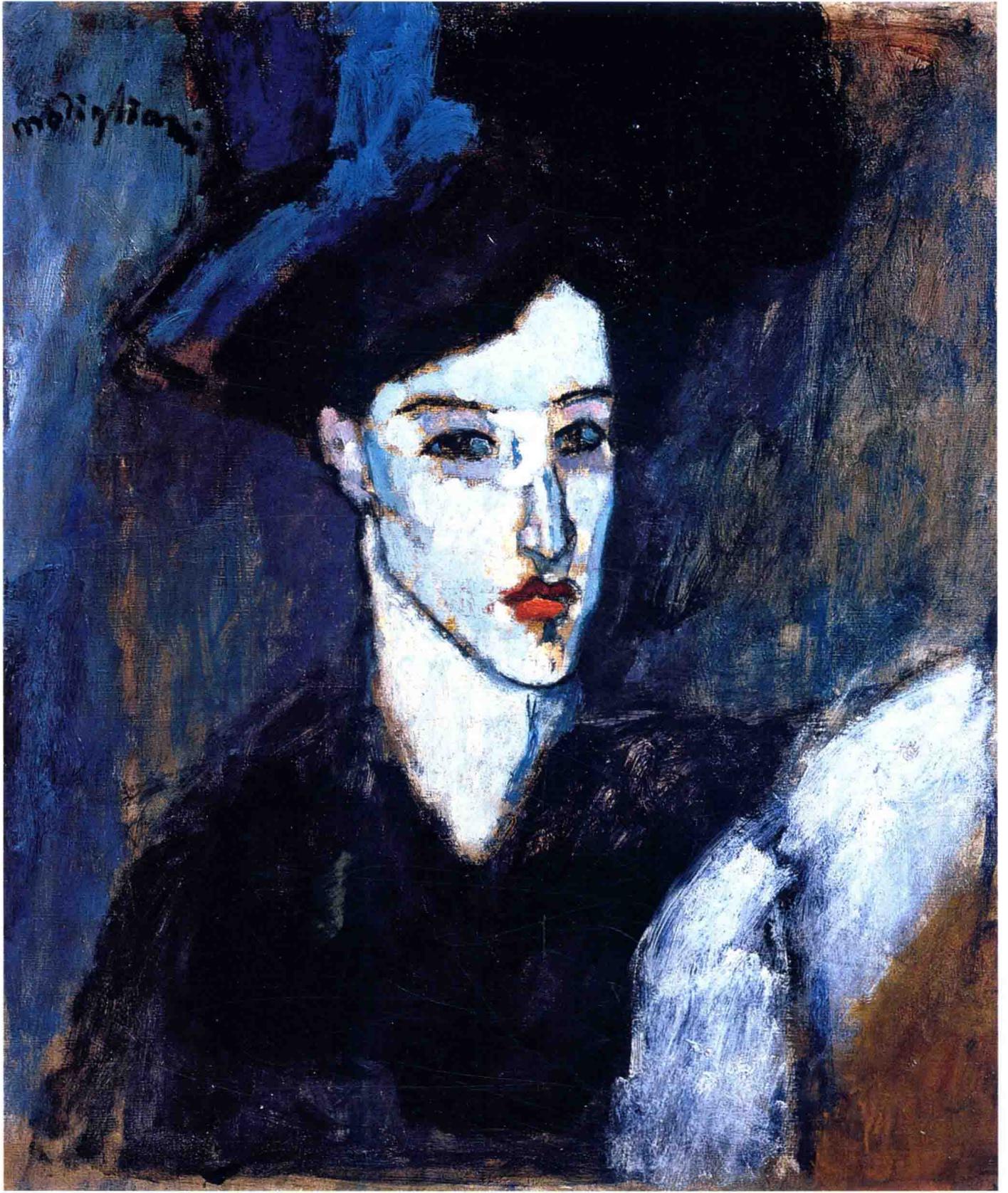
那些确有其事的点滴细节通常会为传记添光生色，同时这些也是一位艺术家生平中的闪光之处。对莫迪里阿尼传奇一生的记录在他去世后的1920年立即付诸笔端。促成这些的是他在巴黎结交的朋友或同事，以及那些最了解莫迪里阿尼的人，他们常会写下一些这位骄傲固执的意大利人留给自己的印象。莫迪里阿尼在1906—1920年一直生活在巴黎，他与自己远在利沃诺的家几乎没有任何联系，但是那里对于在画家去世后大家撰写他的生平逸事还是起到了不可或缺的作用。首先是画家的母亲，欧也妮·加尔辛，一位恰好赶上女性解放时代的法国女子。她出身于马赛的一个上层阶级犹太人家庭，据说是大哲学家斯宾诺莎的后裔。欧也妮与她父亲商业伙伴的儿子弗拉米诺·莫迪里阿尼于1872年结为夫妇，婚后举家迁往利沃诺，此时丈夫的家族事业却开始走向衰落。19世纪80年代中期，当他们的第四个孩子——小儿子阿梅迪奥降生时，意大利遭遇经济危机，莫迪里阿尼家族的木材和煤炭事业均宣告破产。欧也妮靠着翻译邓南遮的诗集、用笔名撰写并出版书评和开设私人课堂等方式贴补家用。她开阔的思维和对智趣思考的偏爱无疑为幼小的莫迪里阿尼打开了一扇文学与艺术的大门。画家的母亲在日记中记录了莫迪里阿尼的兴趣如何被激发和母亲如何教育、引导儿子的过程。日记的选录章节也在莫迪里阿尼去世后公开发行。一切都开始于一次胸膜炎的疾病，被家里人昵称为蒂多的小莫迪里阿尼当时11岁，确诊后要卧床休息几周。欧也妮在日记中写道：“我至今还无法从听到儿子患病的消息中恢复过来”，她对自己的小儿子关怀有加，又说，“这孩子的性格一直没有定型，实在无从谈起他将来会是什么样子。他的举止就像一个被宠坏的小孩儿，但是绝不缺乏智慧，我们必须等待和观察这茧里会出现什么。也许，他会成为一名艺术家”。

家学的渊源的确让他成为一名艺术家，但是现实层面中还存在着第二个决定性因素来让一切付诸行动。疾病又一次成了莫迪里阿尼事业发展的诱因。14岁那年，他罹患在当时会使人丧命的伤寒症，根据他母亲的回忆，儿子在神志不清的状态中对当一名艺术家表达出了热切的渴望。他会在自己的脑海中对意大利的博物馆和教堂中的杰作进行幻想，身体就像发生奇迹一般地恢复了健康，随后获准休学并前往利沃诺当地的艺术培训班学习。有人会怀疑莫迪里阿尼母亲回忆内容的真实性，莫迪里阿尼的女儿珍妮·莫迪里阿尼在为父亲撰写的人物传记《男人与传说》(Man and Myth)中也曾提出过质疑；不过，这个故事确实对画家的运势起到了至关重要的作用。回顾莫迪里阿尼的少年时代，那些悲剧式的福祸相依决定了他在成年后的生命轨迹。只有成为一名艺术家，他才能够康健如常；同时，这一点也让他那不拘小节的生活方式获得了家庭层面的认可。有意思的是，患病期间出现的疼痛与幻觉帮助年轻的莫迪里阿尼确定了自己的人生目标，也有助于我们了解他的成年时代。这位“被宠坏的小孩儿”长成了一名时髦讲究的绅士和“最后一个纯粹的波西米亚人”。这个孱弱多病的

戴帽子的女子头像 (*Head of a Woman in Hat*)

1908年，布面油彩，56 cm × 55 cm
阿斯克新城，当代艺术馆，
吉纳维芙和珍·马苏勒尔赠

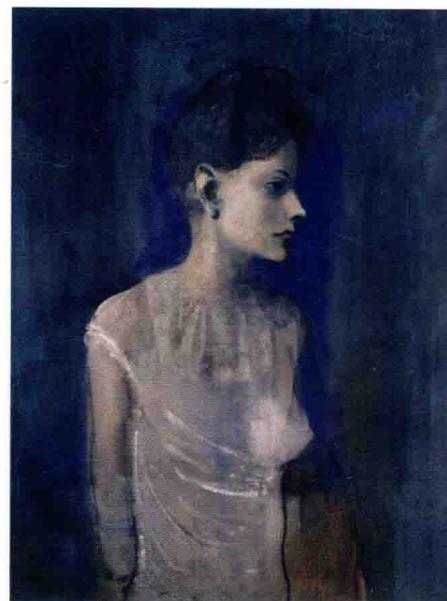
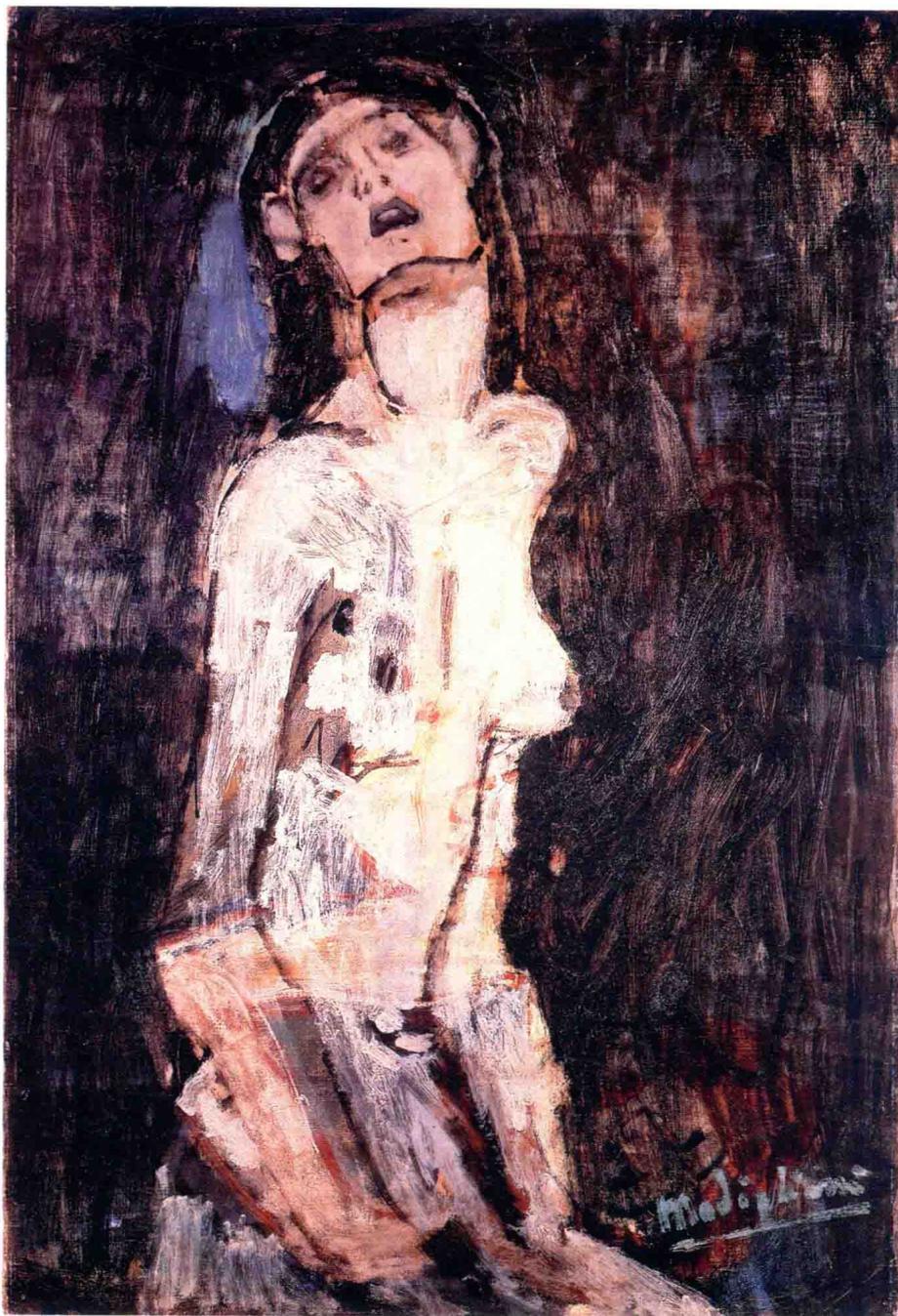
第10页

犹太女子 (The Jewess)

1908年，布面油彩，54.5 cm × 46 cm

私人收藏

1908年，当这幅画在独立沙龙展出时，野兽派的作品正以大胆、夸张的设色占据了主流的艺术舞台。相比之下，莫迪里阿尼的作品更多的是倾向于亨利·德·图卢兹-罗特列克和爱德华·蒙克式的平淡用色。保罗·塞尚于1906年逝世，莫迪里阿尼在第二年参观了他的作品回顾展览，从那以后，塞尚的艺术风格长期影响着莫迪里阿尼。

巴勃罗·毕加索

穿衬衣的女子 (Woman in a Chemise)

1905年，布面油彩，73 cm × 59.5 cm

伦敦，泰特现代美术馆

悲痛的裸女 (Sorrowful Nude)

1908年，布面油彩，81 cm × 54 cm

私人收藏

戴帽子的女子头像 (Head of a Woman in Hat)

1907年，水彩，35.2 cm × 27 cm
波士顿，威廉·扬公司

利沃诺男孩成为巴黎一位天赋异禀、命运多舛的艺术家，他曾倾尽所有力量，把自己的健康问题抛在脑后，全身心投入到艺术创作中。

莫迪里阿尼于14岁正式开始了自己的艺术生涯，他在当时的班中是年龄最小的学生。利沃诺的这个小型培训班的讲师是古列莫·米克里（1886—1926），曾经师从意大利印象主义，即马基亚伊奥利画派的杰出代表大师——吉奥瓦尼·法托利（1825—1908）。如同法国画家把克劳德·莫奈（1840—1926）、奥古斯特·雷诺阿（1841—1919）、卡米耶·毕萨罗（1830—1903）和阿尔弗莱德·西斯莱（1839—1899）视作自己效仿的模板，马基亚伊奥利画派也是利用微小的点状色块把风景从自然中搬到画布上（Macchia，马基，在意大利语中意为斑点）。

除了古列莫·米克里的艺术学校接受绘画训练，莫迪里阿尼还到利沃诺的吉诺·罗米蒂的画室中学习人体素描。不幸的是，病魔又一次找到了他。为了能够早日康复，他在母亲的陪伴下于1900年年末至次年年初到意大利南部温暖的那不勒斯、卡布里岛和罗马度过了寒冷的冬季。在康复与学习期间，这位年轻的艺术系学生与自己在利沃诺的培训班中结识的好朋友奥斯卡·吉利亚曾经频繁地互通书信，他曾写出这些如此慷慨激越的文字：“就是现在，我能感到源源不断的灵感，我必须立即动手绘画。”莫迪里阿尼对罗马抱有无限的崇拜：“如同我对你说过的，罗马对于我不在身外而是在心中，它就像一颗璀璨的宝石，镶嵌在犹如七部飞扬乐句般的七座山丘上。罗马是一部恢宏的管弦乐，让我为之深深着迷，我宁愿深陷于由她构建的空间中，集中自己的精神与思绪。她那令人兴奋的芳香，悲剧氛围浓烈的郊野，独具的美丽与和谐，全部都属于我，都是我的思想和创作。”

1901年春季，莫迪里阿尼与比他年长九岁的学长吉利亚一同前往佛罗伦萨，随后再一次在罗马度过了寒假，他参加了免费的裸体人物绘画课程。1903年，他与吉利亚来到了威尼斯，参加了当地的人物素描课。迅速融入了威尼斯的咖啡馆和艺术家圈子。当时，他是一位年轻的男子，“风度翩翩，举止优雅。身材适中，略显消瘦的他总是穿着雅致的服饰。”画家阿丹格·索菲西在回忆莫迪里阿尼1903年到访威尼斯时说道。他发现莫迪里阿尼是一位非常了解威尼斯的向导。莫迪里阿尼对“锡耶纳画派绘画技巧有着浓厚的兴趣，他在当时还对威尼斯画派中卡尔帕乔倍加推崇”，这些都给索菲西留下了深刻的印象。

莫迪里阿尼曾在他动身前往巴黎之前潜心钻研意大利艺术史，投入的精力和时间要远远超过作为一名画家的技法训练。然而，他在意大利时的学习积累、对画作和雕塑作品的实景观摩、对艺术历史的赏析，以及那些在罗马时的信中所提到的对“充满美感与和谐造型”的探索，全部成为莫迪里阿尼日后艺术创作的重要基础。如果用吸收大于产出来定义莫迪里阿尼的威尼斯时期，那么在那段时间与他共同拥有一间画室的奥斯卡·吉利亚则表现得格外勤奋。吉利亚在1903年的威尼斯双年展上成功地展出了一幅作品——一张比较传统的女性肖像画。在那次展览中，现代绘画主要以如今已经在全球范围内赢得广泛声誉的法国印象派为代表。至于雕塑界，奥古斯特·罗丹则凭借他的天才获得了业界的一致好

第13页

戴帽子的裸女 (Female Nude with Hat)

1908年，布面油彩，81 cm × 54 cm
私人收藏

