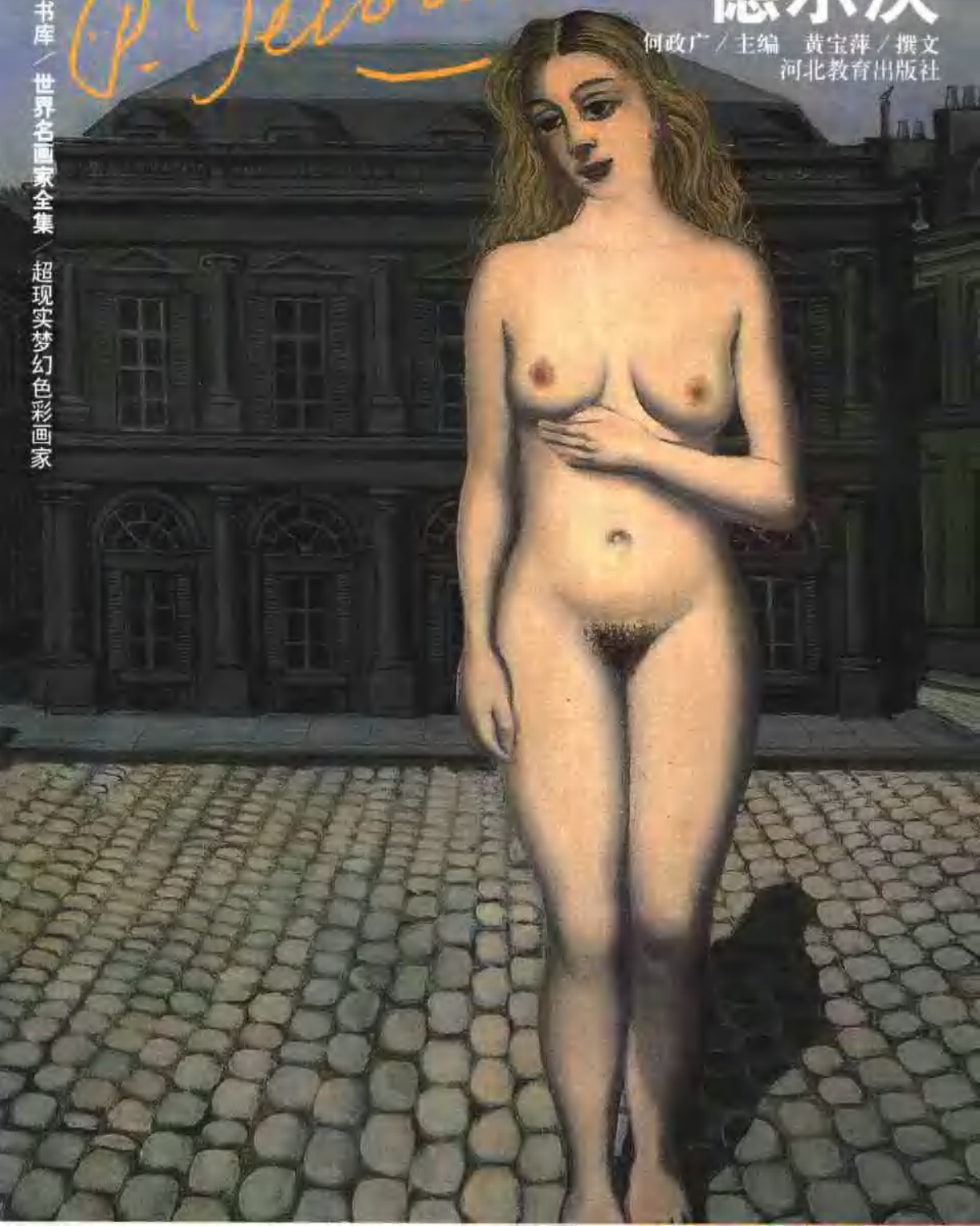

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 超现实梦幻色彩画家

P. Jéroux

德尔沃

何政广 / 主编 黄宝萍 / 撰文
河北教育出版社

德尔沃是20世纪伟大的画家之一。
他的绘画是梦幻与诗意的艺术，
通过空想与幻影，创造出梦境的升华，
将过去、现在与未来结合起来，
风格极具独特创造性。
他所描绘的裸女或半裸女体，
是以超现实的构思，

运用写实和装饰的手法，
非常突出地结合成一体。
他精确地掌握裸女群的体态与比例，
以及外表与内心的关系，
裸女们或立或卧或为邂逅的情况，
有动有静，
刻画得栩栩如生，清澈明快，
表现了梦幻般的迷人的浓厚诗意。

ISBN 7-5434-5679-6

ISBN 7-5434-5679-6/J · 537

定价：全套580元(共10册)

世 界 名 画 家 全 集

超现实梦幻色彩画家

德尔沃

DELVAUX

何政广 ● 主编

黄宝萍 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

德尔沃 / 何政广主编. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.5

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5679-6

I. 德... II. 何... III. ①德尔沃, M.(1897~1994) — 生平事迹②油画 — 作品集 — 比利时 — 现代
IV. ① K835.645.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 029135 号

世界名画家全集

德 尔 沃

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 徐芸芸

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 13 印张

版 次 / 2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5679-6/J · 537

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

比利时 20 世纪最出色的超现实主义画家保罗·德尔沃 (Paul Delvaux 1897~1994)，是一位在精神上趋向超现实表现的艺术家。他没有实际参与任何超现实主义的活动，只是受到马格利特和契里柯的影响，画作从印象主义转向超现实主义的梦幻风格。

德尔沃 1897 年出生，1916 年进入布鲁塞尔的美术学院。从 20 岁到 30 岁，绘画属于印象派和表现主义的作风。他获得国际的声誉，是在创作出超现实主义的梦幻色彩作品之际。以写实的笔法描绘梦境中、眼睛凝视前方的半裸女性。画中情景似乎是熟悉的现实景物，但又非现实世界中存在的实景。这种虚拟的女性邂逅景况，对人与人之间的冷漠与疏离作了讽刺。深沉而忧郁的女性，陌生而又孤独的感觉，成为德尔沃艺术表现的主题。有时他甚至将时空拉远至遥远的古希腊时代的理想世界，是他潜意识的解脱与自我满足的一种具体化。

德尔沃的绘画，远离了我们这个时代，假借了存在物、场所、主题，创造他想像中的光景，身材修长的女性们，造访失乐园，忘却了过去与现在，踏进一块全新的旅程，给人奇妙的视觉印象。

正如德尔沃的绘画创作自白：“一幅艺术作品，必须让它能令人体验到一种快乐，那种旅行者发现的快乐。当我在画画的时候，我随时保持这种想法，一幅画应成为我们能在那儿生存的一个场所。”他把超然的幻想景物——裸女、火车站、宁静的乡村、空寂的小路、荒野的小屋、骨骼等，细致地描绘到画中，心中的诗情，如梦幻地涌现，散发出迷人的艺术气氛。

目 录

超现实梦幻色彩画家——

德尔沃的生涯与艺术

2

迈向画家之路

3

进入美术学校专心学习绘画

7

早期作品从印象派及表现主义风格出发

10

斯比伦尼博物馆及超现实主义的相遇

16

接触超现实主义，启发日后绘画之路

21

战争时期的不安反映在绘画上

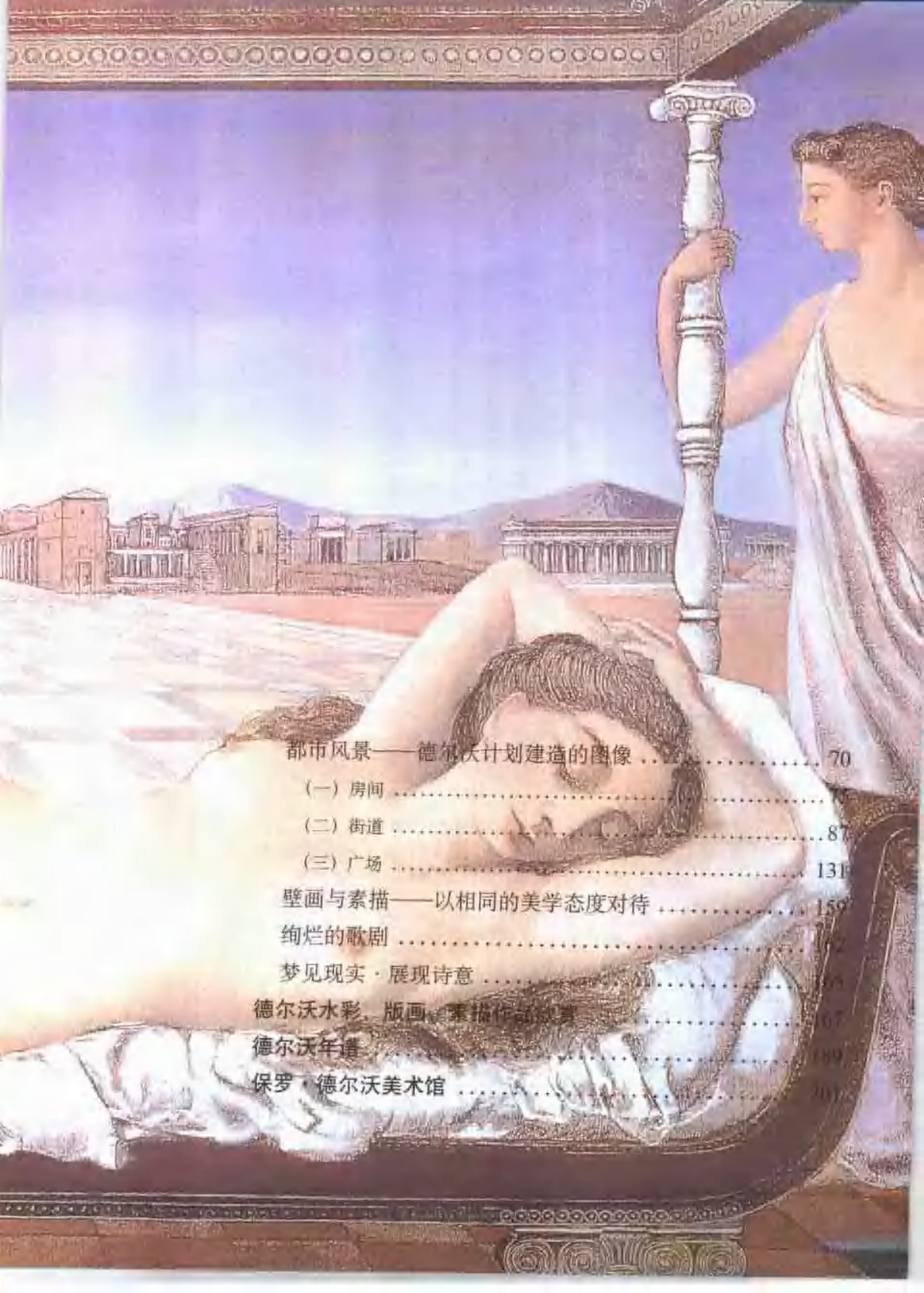
27

电车、火车、车站及少女的形象

43

女人、女人、女人

52

都市风景——德尔沃计划建造的图像	70
(一) 房间	
(二) 街道	87
(三) 广场	131
壁画与素描——以相同的美学态度对待	159
绚烂的歌剧	
梦见现实·展现诗意	
德尔沃水彩、版画、素描作品欣赏	
德尔沃年谱	
保罗·德尔沃美术馆	

超现实梦幻色彩画家—— 德尔沃的生涯与艺术

西方现代绘画史中，保罗·德尔沃的艺术风格毋庸置疑的极为特殊。在漫长的绘画生涯中，他承袭早期所受的影响，累积后期辉煌成熟时期的经验，创立了一种前所未有、如梦如幻的绘画风格。他的画风之所以独特，主要是因为他将绘画与朦胧的意识融合，虽然以别人为借鉴，却能够不为他人画风所役，在欧洲超现实主义画派中，德尔沃可能是最突出的一人。

保罗·德尔沃的作品中，并没有所谓的静物画，即便是学生时代的习作亦是如此。1920年以前的作品以风景居多，20年代后期至30年代前期的构图则以女性为主。此后，静物则与女性的主题合二为一，产生了德尔沃独特的“全裸女性风景”。就20年代的风景画而论，其中有少数二三幅描绘田园，但大抵均是市区街道的景致，描绘了建筑物、街道或车站等。总而言之，德尔沃很早就对人工的空间有高度兴趣，废墟、古希腊罗马的都市，都是德尔沃描绘的虚构都市的原型，根植于他对此种人工空间的高度兴趣。

但是，30年代起出现的虚构都市与全裸女性为主体的人物群像，与其说是人物画或风景画，更让人感觉近似静物画。德尔沃曾论及他画中的人物：“大半是女性，这些女性都如同雕像，并不具官能性。”这句话似乎暗示着德尔沃将女性与雕像做等同的思考，表现她们也就像描绘同为人工物体的神殿或废墟一般。我们若再进一

德尔沃站在他的画作前
最后加笔描绘（前页图）

巴斯蒂安的家 1920年 油彩画布 50cm × 80cm

步思考德尔沃的话：如果女性如雕像，那么她们又如何能够具有官能感？

德尔沃的作品或多或少让人感觉并非真实景象。关键在于他塑造的空间和人的组合关系，女性的各种姿态经常呈现出瞬间的凝滞感、完全不连续的动作，甚至让人觉得就像是蜡像；她们就和骷髅骨骼一样，仅具形体。德尔沃的作品正因为裸女和骷髅的并存产生的不同，诱发观众进入一段奇妙的旅程。那么，就让我们随着德尔沃画中的裸女和骷髅展开这奇妙的旅程吧！

迈向画家之路

保罗·德尔沃 1897年9月23日生于比利时列日省惠伊（Huy）

家族肖像 1925年 油彩画布 140cm × 160cm 私人收藏

市近郊的安泰特（Antheit）。父亲尚·德尔沃是律师，家在布鲁塞尔，母亲罗拉在安泰特的娘家生下保罗；保罗还有一个小他7岁、日后成为律师的弟弟安德烈。

德尔沃7岁时，就读布鲁塞尔的圣吉尔小学。在这里，他与日后不断出现于画中的骷髅“相遇”。这所小学的音乐课在生物教室进行，生物教室里放置着一个个的玻璃柜，柜中陈列着动物标本或骨骼。“我永远忘不了，有红线的展示柜的材质和骨骼的青白轮

车站的小广场 1963年 油彩画布 110cm × 140cm 保罗·德尔沃基金会藏

廊，两者形成对比。不知为什么，总觉得其中有着什么不可思议之处。”

不觉得标本骨骼有恶臭，反而觉得不可思议，德尔沃这个7少年的反应确实不同于常人。但是，德尔沃日后描绘骷髅骨骼并非全然是这段经验的影响，他还有另一次遭遇骨骼的经历——打开生物教室的玻璃柜，直接面对标本骨骼；这次经历真正决定了他日后表现出的对骷髅的兴趣。

他的作品与电车、火车的记忆也有很深的关系。布鲁塞尔市区电车开始运行是19世纪末，德尔沃两岁半之时。德尔沃童年时最喜爱到街上看市区电车行驶的景象；父母休假时，常会带他搭火车至惠伊市或安泰特度假，德尔沃非常喜欢乘火车；后来他曾回忆起这些经历对他作品的影响。

向儒勒·凡尔纳致敬 1971年 油彩画布 120cm × 150cm 保罗·德尔沃基金会藏

德尔沃13岁时进入圣吉尔中学。德尔沃的同学中，有日后成为比利时总理的保罗·亨利·史帕克，国会议长迈克·索梅尔欧桑，还有许多政治财经界的大人物。圣吉尔中学的教学以希腊拉丁的古典式教育为宗旨，这段求学经历与德尔沃日后的创作有很大的关系。此外，就是两种阅读深有启发作用。其一是：他喜爱读荷马的《奥德赛》，另外一项就是他熟读父亲藏书中的凡尔纳《地球中心之旅》、《环游世界80天》。凡尔纳的书中有爱德华·李坞的插图，李坞描绘的化学家奥托·林登布鲁克日后就化身出现于德尔沃的作品中。此外，《奥德赛》和他日后的人鱼主题也有关。这些阅读经历让德尔沃关心的范畴，由可见的、现存的现实，飞跃趋向空想的、想像的事物。

然而，保罗·德尔沃的双亲并不赞同他成为画家，他们希望他

继承父志，同样成为律师，然而德尔沃对法律丝毫不感兴趣。母亲罗拉深爱德尔沃，但始终觉得对德尔沃有所亏欠，内心深感不安，这或许是一种过度保护吧！罗拉教导德尔沃，对除了母亲以外的女性都应保持警戒心，这也深深影响了德尔沃对女性的认知，有人认为，这也是德尔沃笔下的女性何以看来像蜡像的原因。相对于日后成为政治家的同班同学，德尔沃对于社会问题相当冷漠，但他也不愿完全反抗父母的意见，这种状态一直持续到1916年高中毕业。

父母希望德尔沃进入布鲁塞尔大学攻读法律，但是，由于第一次世界大战的爆发，大学关闭，因此他对父母表示“希望能做些有创造性的工作”，父母同意德尔沃成为建筑师。1916年，德尔沃进入布鲁塞尔皇家美术学校，但是他并不想日后成为建筑师，他不擅长数学，年终的期末考试两科不及格，因此对建筑的兴趣更是低落，但是，不想成为建筑师，却对建筑极有兴趣，这也是德尔沃不同于常人的特异之点。由此亦可印证：德尔沃对想像世界的兴趣远超过现实世界，这正是画家本色。

进入美术学校专心学习绘画

德尔沃开始考虑，若自己想成为画家就应进入美术学校。断了成为建筑师念头的德尔沃，专心致力于绘画，父母最终也让步了；1919年，22岁的德尔沃请他熟识的比利时著名画家男爵弗朗斯·考坦（Frans Courtens）向父母说情，结果奏效了，他如愿改攻绘画，不过，父母的条件是：只愿再负担他3年的生活费。

回顾德尔沃的这段生活可以得知：他并非年少时就立志投身绘画，也不是少年早慧类型。德尔沃对于自己的未来也并没有明确目标，当他认为“希望能做些有创造性的工作”时，从事绘画的意念也未浮出脑海。他请考坦向父母说情，也显现了个性的消极面。

无论如何，德尔沃于1919年踏上了画家之路的第一步；在此同时，比他小一岁的马格利特早已步上画家之路，同时期在巴黎，还

柯法利的锡工厂 1921年 油彩画布 80cm × 100cm 私人收藏

磨坊街

1920年 油彩画布

41cm × 32cm

私人收藏（左页上图）

大玛拉德的水门

1921年 油彩画布

79cm × 100cm

保罗·德尔沃基金会收藏
（左页下图）

有毕加索、米罗、马蒂斯、夏加尔等画家在活跃，但德尔沃当时画油画的时间还很短暂。在美术学校中，他跟随康斯坦特·蒙塔尔（Constant Montald）学习。蒙塔尔和考坦同样知名，画风属于在大画布上创作的古典风格，德尔沃很快就受印象派的影响，开始描绘风景，这也是他最初接触的市区街道风景。画面漂浮着乡愁的风景，描绘被哀愁环绕的工厂，带着忧郁气息的海边，安特卫普和布鲁塞尔等景致，这些作品大都以冷色系为主调。

德尔沃在造访布鲁塞尔的维尔兹美术馆（Musée Wiertz de Bruxelles）后，完成了一幅《首都的娱乐场》，画中描绘了日后在他作品中陆续出现的一连串象征事物。这大约是1924年，主要构图包括了网架铁棚、打开的窗户和门等等。

眺望卡尔切·雷欧波欧

车站 1922年

油彩木板 125cm × 120cm

保罗·德尔沃基金会藏

早期作品从印象派及表现主义风格出发

现今所知德尔沃最早的作品，是1920年他23岁时的《窗边女子》，可以视为幻想海景的先驱。此时德尔沃“车站与火车画家”的风格尚未形成。车站、火车、电车、女性、骷髅，是德尔沃日后作品反复出现的主题，描写车站、火车则与他幼年时期的记忆有深刻关系，这些记忆也同样是理解他梦幻世界中的女子，时间如凝结般的氛围的关键。1922年的《眺望卡尔切·雷欧波欧车站》中终于出现了车站的主题。此画的空间构造为印象派风格，以黄色和茶色为中心色调，写实的世界笼罩于一股神秘的气氛中；虽然是早期作品，但是德尔沃展现了独特的绘画语言，由此可见他对美学的探索的努力。1927年的《惠伊的协调厅》同样呈现此种探索的结果：新古典样式的馆舍前，人们驻足绿阴下休憩，画面映入眼帘，仿佛有莫扎特的音乐轻声响起。除此之外，包括《夏