

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 立体主义艺术大师

Juan Gris

格里斯

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 合著
河北教育出版社

Juan Gris

格里斯

1893-1927

世 界 名 画 家 全 集

立体主义绘画大师

格里斯

GRIS

何政广◎主编
陈英德、张弥弥◎合著

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

格里斯 / 陈英德, 张弥弥著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.9

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 格... II. ①陈... ②张... III. ①格里斯(1887~1927) - 生平事迹 ②油画 - 作品集 - 西班牙 - 现代
IV. ① K835.515.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057864 号

世界名画家全集

格 里 斯

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 邓馨

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 肖辉 孙海亮 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 12.25 印张

版 次 / 2005 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5906-X/J · 548

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

在西方美术史上，1912年是20世纪艺术的一个转折点。这个年代立体主义已达到高峰，蒙德里安进入新造型艺术之境，杜尚创作《下楼梯的裸女》，德洛内发表《窗》组画，立体主义画家格里斯（Juan Gris，本名José-Victoriano González，1887~1927）即在此时崭露头角，于巴黎的独立沙龙中举行首次个展。另两位立体派画家格列兹与梅占琪合著的《论立体主义》问世。

立体主义运动发生于1909年至1914年，格里斯、毕加索、勃拉克、勒泽同为主要推动者。此派画家打破传统的坚实体积的概念，把自然形体分解为几何切面，使它们互相重叠，以块面表现创造出一种新的面体结构的造型语言。

在立体主义代表画家中，格里斯与毕加索身份相同，皆出生于西班牙，后来移居法国。格里斯说：“我不是有意识地采取立体主义，而是在一种精神里工作着，导致我走进了这个行列……由于反对印象派画家运用流逝的元素，立体派寻找较为巩固的成分……所谓的立体派美学的元素，通过造型手段已固定下来了，昨日的分解，已转变成为客体与客体自身之间的关系的综合。”从这段话可以了解，格里斯的立体派绘画是从分析的转变为综合的立体主义。他的艺术是一种综合的艺术，一种演绎的艺术。

格里斯出生于西班牙马德里。1902年入马德里美术工艺学校学习。1906年赴巴黎，认识毕加索、阿波里奈尔与贾科普等人。早期他的绘画在光色上富于抒情装饰趣味，作了不少这种趣味的静物画。1910年开始创作立体主义绘画，1912年参加巴黎独立沙龙，并参加此年10月在巴黎勃依西画廊举行的立体主义黄金分割首次展览，同时有毕卡比亚、杜尚三兄弟和库普卡等200多幅作品参展。此时格里斯的绘画基本上采用实物贴裱技法。1913年绘画颜料中混合砂与灰作画，1916年开始进入建筑的构成时期，1919年着手一连串的“小丑”、“皮耶罗丑角”题材，以幽默风趣从事立体主义造型，画面人物虽穿着绅士服装，但表情滑稽。1920年以后的晚年作品，开始探索极端简化形象的手法，在抽象单纯化的精妙造型中融入诗的情趣。

吉他、乐谱、桌布与窗框景色经常出现在他的画面中，往往运用表面无光的颜料、基本的色块，表现一种建筑结构感，统一在各种明度的棕色里，带有西班牙土地的色调。超现实主义诗人爱吕雅对他的作品赞誉备至。

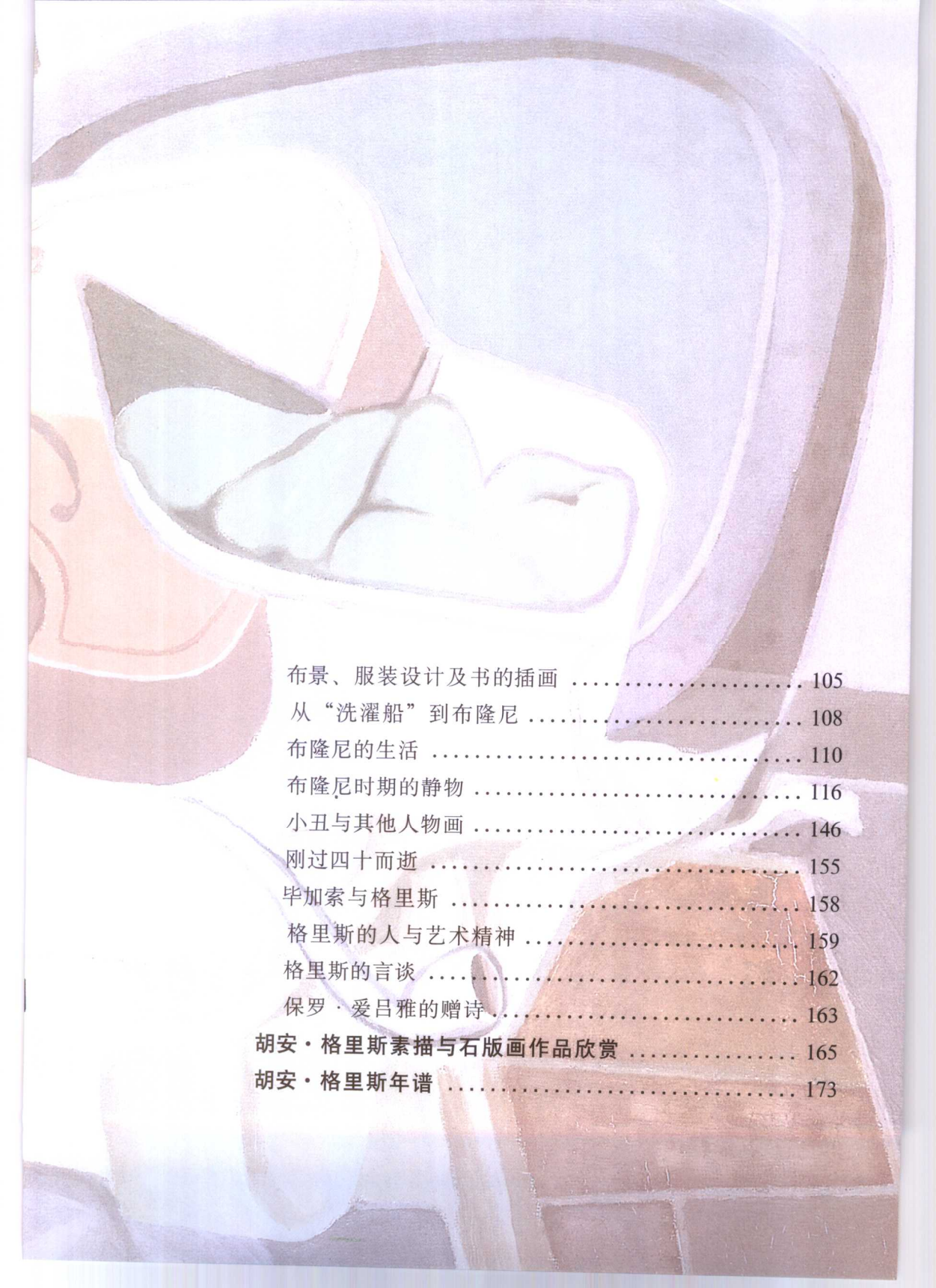
格里斯被推举为立体主义指导者之一，与毕加索、勃拉克等同样对立体主义运动的发展，做出重要贡献。

目 录

立体主义绘画大师——

格里斯的生涯与艺术	2
格里斯与立体主义	4
自马德里到巴黎	7
开始“洗濯船”的日子	11
20世纪初重要的报章插画家格里斯	14
开始绘画	15
继承毕加索与勃拉克的分析立体主义	21
1913年的多色综合立体主义绘画	29
剪贴契入油画	45
1915年具抒情感的绘画	54
沉郁的立体主义者	64
战后三年的绘画	91

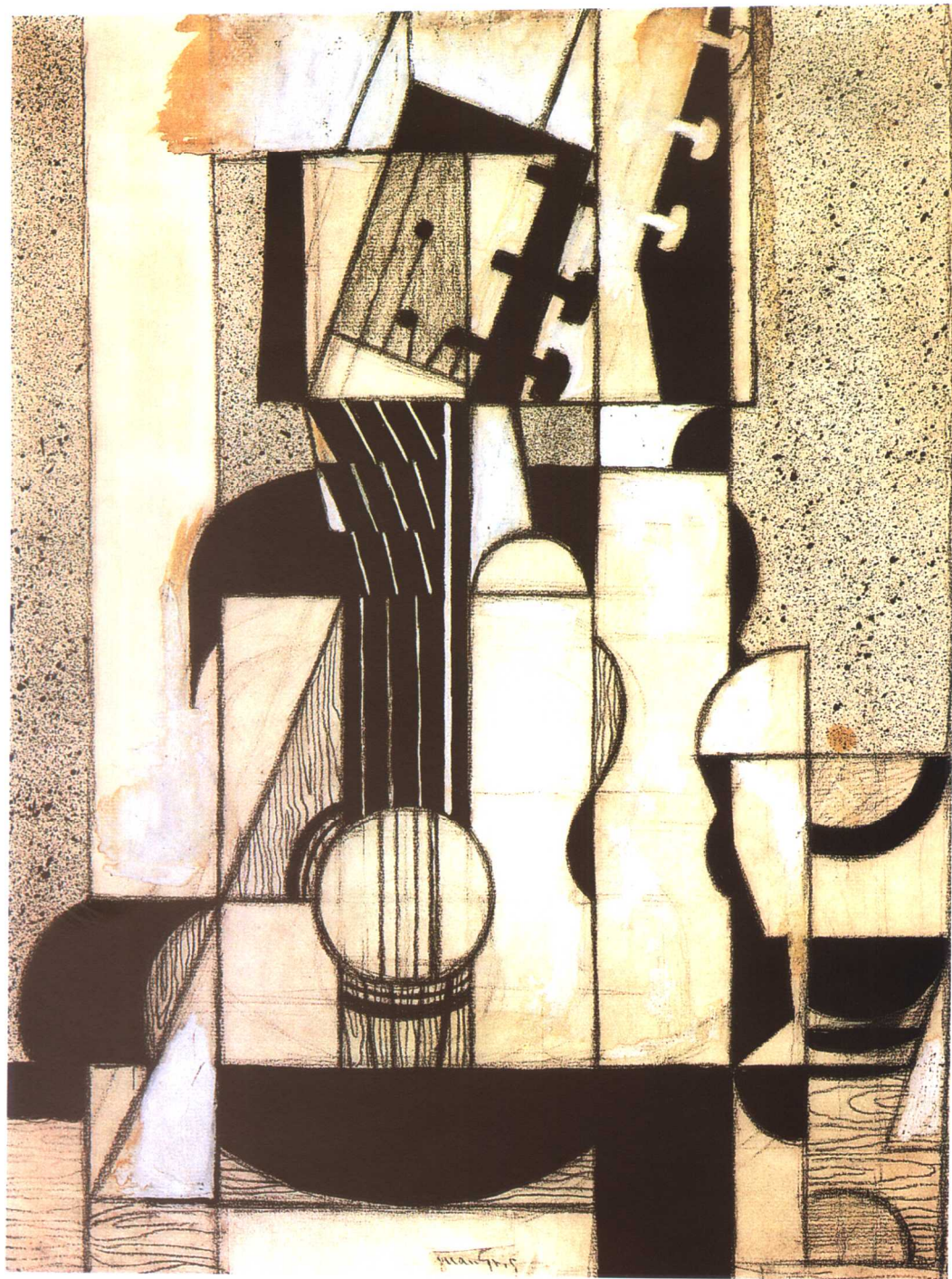
布景、服装设计及书的插画	105
从“洗濯船”到布隆尼	108
布隆尼的生活	110
布隆尼时期的静物	116
小丑与其他人物画	146
刚过四十而逝	155
毕加索与格里斯	158
格里斯的人与艺术精神	159
格里斯的言谈	162
保罗·爱吕雅的赠诗	163
胡安·格里斯素描与石版画作品欣赏	165
胡安·格里斯年谱	173

立体主义绘画大师—— 格里斯的生涯与艺术

胡安·格里斯 (Juan Gris, 1887~1927) 19岁从马德里来到巴黎时，塞尚的回顾展已于1904年的秋季沙龙举办过。比格里斯年长6岁又早6年来到巴黎的毕加索，已先一步认识塞尚，于1906年的冬天到1907年的冬天画出受塞尚影响的《亚维侬少女》。1908年，来自勒阿弗尔的画家勃拉克以及较后其他法国画家如德兰、梅占琪 (Metzinger)、格列兹 (Gleize)、德洛内和勒泽，也开始悄悄自塞尚晚期的油画与水彩画借鉴，绘出他们早期的画作。他们于1909年开始参加秋季沙龙与独立沙龙，引起注意，这是“立体主义”绘画的开始。立体主义首次聚合与具体的展出是1911年的独立沙龙，毕加索与勃拉克没有参加，自1908年起拥护毕加索与勃拉克绘画路线的德兰也没有参加，而格列兹、梅占琪、德洛内、勒泽等人则推出重要作品参展。晚到巴黎几年的格里斯则要等到1912年才参与第二次立体主义在独立沙龙的团体展出。

自画像
1921年 铅笔、纸
33.5cm × 25cm
巴黎私人收藏
(见前图)

伴着吉他的静物 1912~1913年 铅笔、水粉 42cm × 31cm 私人收藏

男子头像 1912~1913年 油彩画布 37.6cm × 50.4cm 古根海姆美术馆藏

格里斯与立体主义

“立体主义”（Cubisme）这个辞语，有如“野兽主义”，可以说是艺评家路易·乌塞尔（Louis Vauxcelles）给出的名称。1908年他谈到勃拉克的绘画时，说那是由一些“小立方体”组构的。次年，他再论勃拉克的绘画时又用了“立方体的奇怪东西”来形容。而较后马蒂斯在谈到勃拉克的画时，也说那是由一些“小立方体”组成。“立体主义”则是1911年诗人居庸姆·阿波里奈尔第一次在刊物上提出，从此这个辞语成立。

阿波里奈尔在1912年写有《立体主义之始》，1913年又写出《立体主义画家：美的沉思》；而在1912年诗人安德烈·撒尔蒙（André

酒瓶和瓦壶

1911年 油彩画布

55cm × 33cm

奥杜罗，库拉-穆勒国立美术馆藏（右页图）

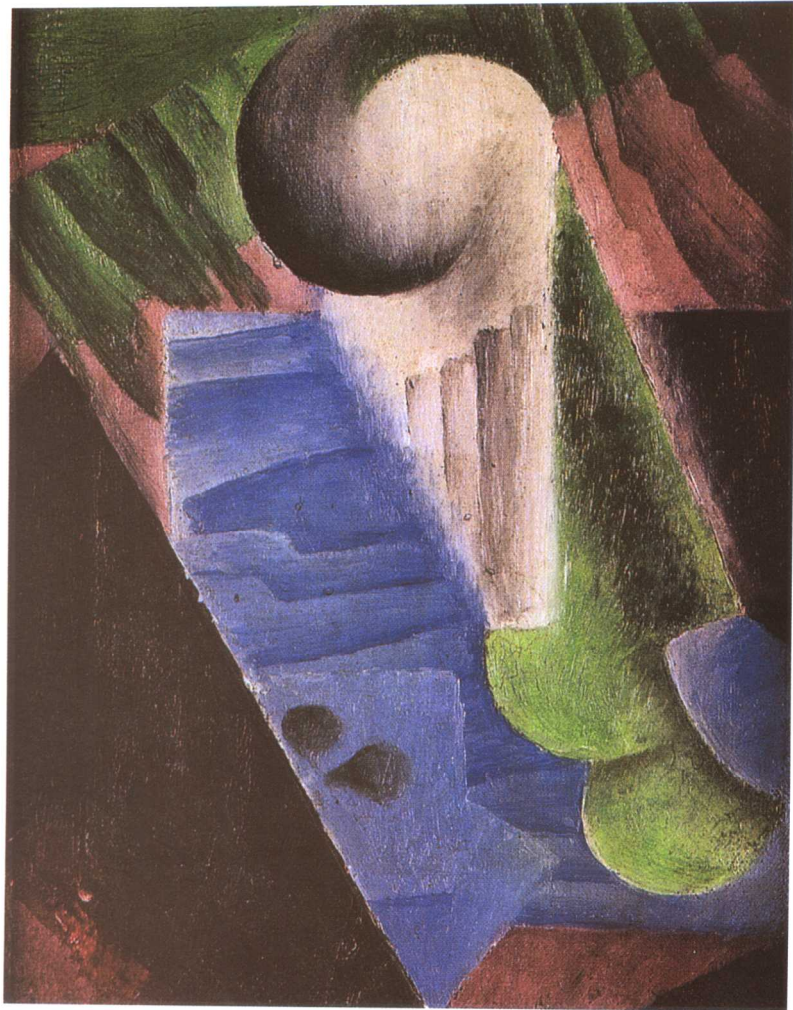

杯装啤酒和扑克牌

1913年 油彩画布

24cm × 19cm

第戎美术馆藏

Salmon) 写《法国年轻绘画》一书，其中一篇评论了立体主义；1912年画家格列兹、梅占琪合写了《论立体主义》，这些都是最初谈论立体主义的文章。除此，他们都曾在重要报刊，如《不妥协》、《时报》、《日报》、《巴黎夜会》等评介立体主义的绘画，并且定期召集画家、批评家、作家聚会，谈论立体主义绘画与诗、科学、几何学、空间等的关系问题。立体主义运动逐渐壮大。

立体主义前后也招募到新兵，如勒·弗弓尼尔 (Le Fauconnier)、拉·弗雷斯内 (Roger de la Fresnaye)、马库西斯 (Louis Marcoussis)、

杜尚三兄弟：杰克·威庸(Jaques Villon)、雷蒙·杜尚·威庸(Raymond Duchamp Villon)及马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)、洛特(Lhôte)、毕卡比亚(Picabia)及库普卡(Kupka)，这些人中的大部分后来加入“黄金分割”团体，且成为“碧托”派的成员，与在“洗濯船”(Bateau-Lavoir)的文艺人士形成对立。

格里斯来巴黎后不久住进“洗濯船”画室，受到毕加索的熏陶，但他到1909年才正式作画，却在极短的时间内成为重要的立体主义画家。较后，毕加索放弃所创的立体主义，勒泽转向机械审美的追求，德洛内走向旋形同时性绘画，毕卡比亚向达达及随后的时潮跃进，格列兹和洛特因画得流畅而失去立体主义绘画的精神。

只有格里斯在一生17年的创作中承接了立体主义的基本风貌，虽然最后在画面上也渐离立体主义，但他自认他的立体主义精神已融入绘画之中。今天，当人们谈到立体主义的主要画家，继毕加索、勃拉克之后，必然要论到的便是胡安·格里斯。

自马德里到巴黎

胡安·格里斯原名荷塞·维克多利安诺·贡扎雷兹(JoséVictoriano González)，1887年3月23日生于马德里的一个富商人家。父亲原籍加泰兰，母亲伊莎贝·佩雷兹来自安达卢西亚。父亲格雷哥里欧经营高级用品，诸如英国的纸类、维也纳青铜和皮革制品，有着高阶层的顾客，特别是当时他是摄政王后的用品供应商。荷塞在贡扎雷兹家的十四个孩子中排行第十三，众多姐妹之外只有一个哥哥，从孩童时期与母亲和保姆一起拍的照片中，可看出荷塞的童年备受呵护宠爱。

在初级学校受教育时，荷塞即表现了对绘画浓厚的兴趣，稍长进了一所艺术和工业技术学校，这对他以后成为画家很有助益。17岁那年，荷塞到一个私人画院习画，这与父母亲的期望相违，因为哥哥不久后就要成为工程师，他原也可以继续技术、制造业的学习，

有瓶子的静物

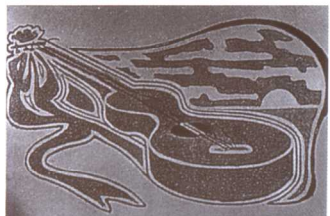
1914年 纸剪贴、画布

46cm × 38cm

巴黎私人收藏

却偏转往艺术的方向。荷塞进的私人画院，是一位来自马拉加的画家荷塞·玛利亚·卡邦涅罗所主持，卡邦涅罗曾于1881年与1885年获得绘画金奖，他很可能是7年之前的毕加索，也是17年之后达利的教师。

荷塞·贡扎雷兹离开父母，跟一个后来成为插图画家的恩利克·埃榭瓦利亚，又名埃榭亚的同学共租一间相当大但简单的顶楼画室。这时围绕他的朋友有日后的艺评家彼托·宾宙、画家瓦斯贵兹·迪亚兹，还有来自慕尼黑的捷克人乔治·卡尔斯和德国人威利·

《美利加灵魂》插图

1906年

杰哲，他与这些朋友保持忠诚的友谊，这是他天生温厚的性情所致。这时，通过各大城市接连举办的世界博览会的传播，新艺术在整个欧洲传播开来，而各地有关新艺术的杂志也陆续出现，如巴塞罗那的《Juventut》、慕尼黑的《年轻时代》(Jugend)、维也纳的《春之祝愿》(Ver Sacrum)、布鲁塞尔的《现代艺术》(L'Art Moderne)、伦敦的《工作室》(The Studio)、意大利的《市集》(Emporium)、巴黎的《艺术与装饰》(L'Art et D'Oration)，以及国际性的期刊《全面》(PAN)和《极简》(Simplicissimus)，这些杂志助长艺术革新的风气。在马德里，年轻的文艺爱好者都注意到这种时新的潮流，形成很富创造性的艺术团体，如L'Ateneo，荷塞都留心到这些。

已离家独立的荷塞，为了要赚取生活费用，他接受插画的工作，很快他便接到了第一个重要的订件，为秘鲁诗人桑托斯·邱卡诺的诗集《美利加灵魂》作了近七十帧素描插图，其中两幅做为封面。这书于1906年的春天出版，使这位年轻的艺术家受到瞩目，而获得为马德里最著名的新艺术杂志《白与黑》和《马德里喜剧》作插图的机会。这最早的表现不容忽视，从这些素描中可以看到艺术家十分重视素描的完成度，其中某些吉他的图像可以在十余年后的创作中看到。

一如许多文艺工作者为了要突显自己的身份，要避开一个大家太常见的姓名，荷塞-维克多利安诺·贡扎雷兹将自己的名字改称为胡安·格里斯(Juan Gris)，加泰兰文与法文的Gris是“灰色”的意思，只是在加泰兰文中读为“格里斯”，法文读为“格里”，法文“灰色”用为阴性形容词时才读为“格里斯”(Grise)。

这个时期，一些西班牙的年轻人纷纷到巴黎求发展，比如胡安·格里斯后来在巴黎认识的同乡毕加索，早在1900、1901年就已到巴黎，他的朋友迪亚兹也已去了巴黎，其来信所述让格里斯心向往之。1906年，胡安·格

里斯参加西班牙全国美展，然6月30日开幕时，他并没有榜上有名，他颇为失望，觉得在西班牙绘画前途黯淡，而插画的生涯又是次要的。再则，格里斯此时面临兵役问题，但他性喜和平，对于所有军伍之事嫌恶有加。作为家中的幼子原可依当时的习俗雇人代服兵役，但此时曾是富裕的家已破产，无力如此处理。又据朋友私下传称，格里斯爱上一位西班牙王族，且是具有天主教思想的女子，他无法如愿获得佳人倾爱，就此下了决心离开他的祖国西班牙。

这个抉择也令格里斯十分为难，因他拒绝入伍，不服从西班牙国法，他将永远被禁返西班牙，但他还是选择离开。1906年夏天，他四处张罗筹钱，为买一张由马德里到巴黎的火车票，以及他到巴黎最初的基本生活费。他卖掉所有的衣物家当，甚至他画室中的旧床垫。一说他婉拒了父亲为他买火车票的心意，却接受了姐姐安东妮亚塔的协助（安东妮亚塔一生都是他的大救援），格里斯总算筹足可以离乡的一笔款项。

胡安·格里斯对自身的才能有相当的信心，他认为自己离开出生地到现代巴比伦城的巴黎应可找到栖身之所。1906年9月底，就在他19岁半的时候，口袋里装着16法郎的格里斯自马德里乘火车到达巴黎的奥塞车站。他的朋友瓦斯贵兹·迪亚兹在站上接他，迪亚兹把他带到离蒙马特不远的勾澜库旅舍，在自己的房间对面为格里斯订下一室。迪亚兹与旅舍商量好，格里斯一个月以后才付房租，同样地，他们光顾的附近小饭店也可暂时赊账，由于这位马德里时代的画画同好之助，格里斯一到巴黎才不致陌生，在这个设备十分简单的旅舍，窗外望去是巴黎北边不甚繁华的区域，然周围住有一群联系十分紧密的西班牙艺术家，格里斯也就不感失落。究竟这被称为明光之域的巴黎有它迷人之处，巴黎似乎就是格里斯梦想的那样，在这样的城市里，一切其他的愿望又似乎都可实现。