

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 野兽主义绘画大师

Vlaeminck

弗拉曼克

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 合著
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

野兽主义绘画大师

弗拉曼克

M.de Vlaminck

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

弗拉曼克 / 陈英德等著. — 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. 弗... II. 陈... III. ①弗拉曼克(1876~1958)
—生平事迹②油画—作品集—法国—现代
IV. K835.655.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057819 号

世界名画家全集

弗拉曼克

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 康丽

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 11 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

法国野兽派画家弗拉曼克 (Maurice de Vlaminck, 1876~1958) 是与马蒂斯、德朗、马尔肯生活在同时代, 作画充满生命的活力与冲劲, 以强烈色彩的运用, 而享有盛名的野兽主义代表画家。他的画风也被认为是最具性格的野兽派典型风格。

弗拉曼克出生于巴黎, 父亲是比利时人, 母亲出生于法国洛林省新教徒家族, 是一位音乐家。他在17岁时成为脚踏车竞赛选手, 曾随一位无名画家学习素描之外, 独自练习绘画。1896年服兵役。其后教授小提琴, 并受雇在餐厅演奏小提琴以维持生计。

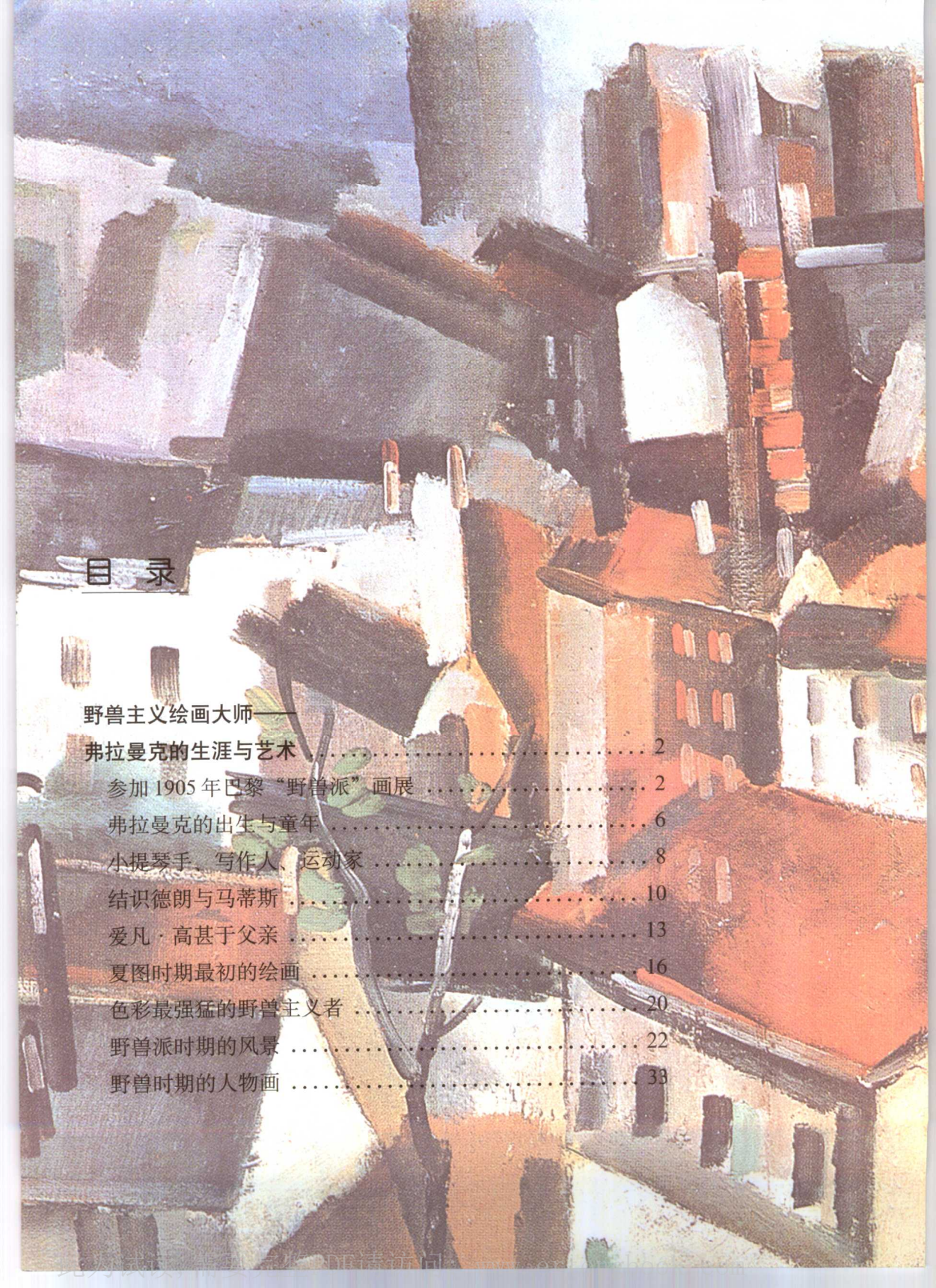
1900年, 弗拉曼克认识画家德朗, 在巴黎郊外夏图 (Chatou) 的画室一起作画, 两人成为亲近的画友, 并生活在一起。过一年, 贝恩汉·珍妮画廊举行凡·高画展, 他看到凡·高的油画, 极为震撼, 他一再研究凡·高的色彩与笔触, 他甚至说他爱凡·高甚于爱他的父亲。在德朗的介绍下, 弗拉曼克认识了马蒂斯。1905年会见了毕加索、诗人阿波里奈尔。在马蒂斯的鼓励下, 首次提出绘画作品参加巴黎举行的独立沙龙。1905年与马蒂斯、德朗、马尔肯等共同参展秋季沙龙, 成为野兽主义活跃的成员之一。他运用强烈对比色彩、狂野笔法, 充分掌握野兽派特有的表现手法, 时间约有两三年。

1907年巴黎的秋季沙龙举行塞尚回顾展, 给予他很大的冲击, 也促成他改变绘画的风格, 描绘了许多块面状的树林, 配置哥特式的教堂建筑风景。1908年后, 舍弃原色转为暗赭与深蓝色调, 画面的构成明显地受到塞尚的影响, 一度尝试立体派画法, 但后来憎恶立体主义。1915年后脱离塞尚画风, 表现厚重郁积的感情、黑白强烈对比的雪景, 还有瓶花等题材。

1909年, 弗拉曼克举行大规模个展, 获得很大的成功。在油画之外, 他也创作许多水彩画和版画。晚年画风沉潜于独自的暗色调, 画面线条带有激愤不安的感觉。

弗拉曼克在性格上是一位活力充沛的艺术家。他在作画之外, 也从事写作, 对赛车兴趣浓厚。他认为自己的热情驱使他去对一切绘画中的传统进行勇敢大胆的反抗, 不受自然的束缚。他说: “我曾是一个柔和又狂热的野人, 不依靠任何一个方法, 我刻画的是人性的真理, 我感到痛苦的是我未能更有力地来锤炼我绘画中的浓度与纯粹。”

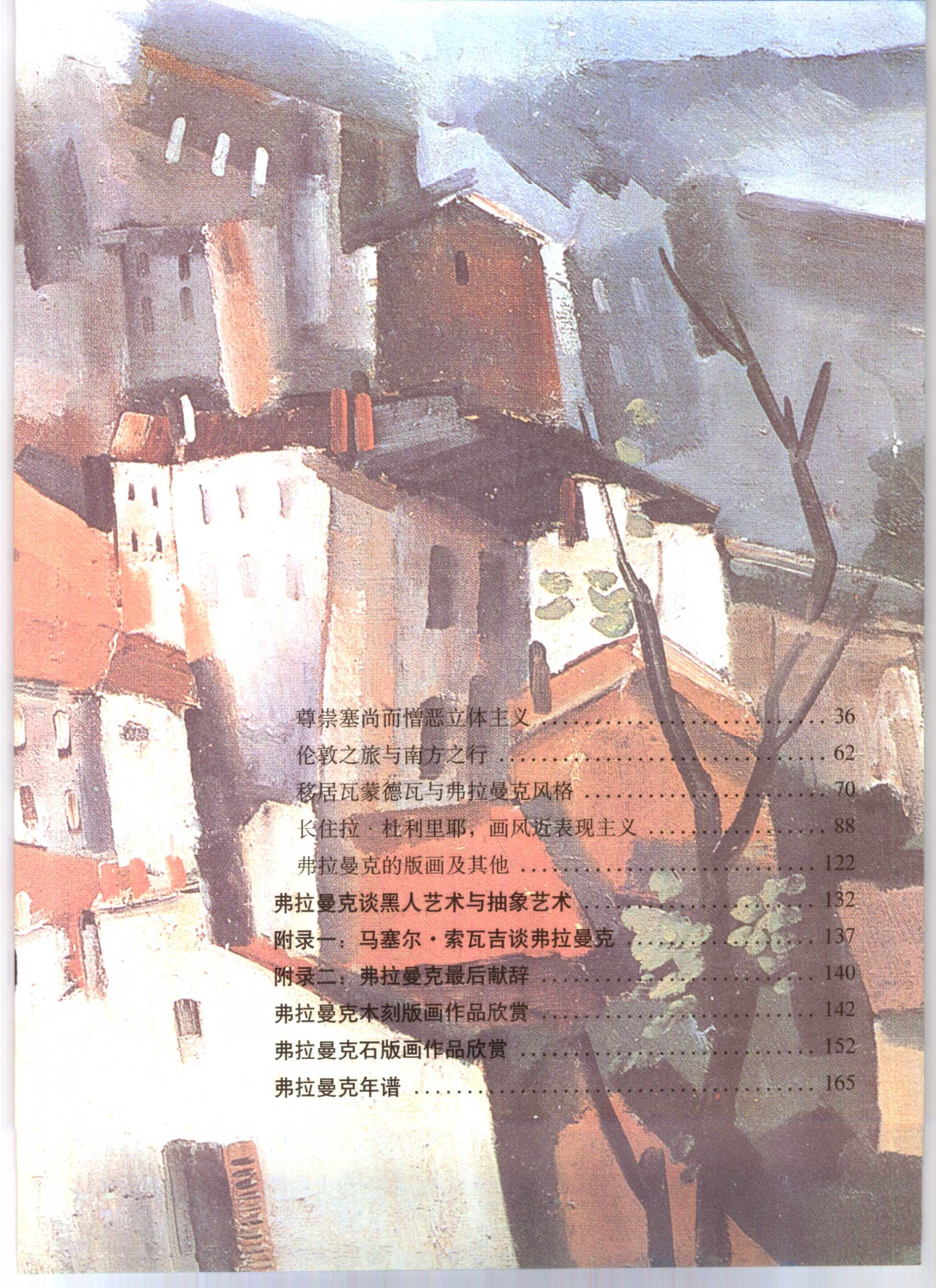
弗拉曼克一生中最优秀的作品, 很多藏于莫斯科普希金美术馆和圣彼得堡的艾米塔吉美术馆。我曾经参观这两座美术馆, 对弗拉曼克油彩印象深刻, 本书中印出部分收藏, 如欣赏原作, 更是耐人寻味。

目 录

野兽主义绘画大师——

弗拉曼克的生涯与艺术	2
参加 1905 年巴黎“野兽派”画展	2
弗拉曼克的出生与童年	6
小提琴手、写作人、运动家	8
结识德朗与马蒂斯	10
爱凡·高甚于父亲	13
夏图时期最初的绘画	16
色彩最强猛的野兽主义者	20
野兽派时期的风景	22
野兽时期的人物画	38

尊崇塞尚而憎恶立体主义	36
伦敦之旅与南方之行	62
移居瓦蒙德瓦与弗拉曼克风格	70
长住拉·杜利里耶，画风近表现主义	88
弗拉曼克的版画及其他	122
弗拉曼克谈黑人艺术与抽象艺术	132
附录一：马塞尔·索瓦吉谈弗拉曼克	137
附录二：弗拉曼克最后献辞	140
弗拉曼克木刻版画作品欣赏	142
弗拉曼克石版画作品欣赏	152
弗拉曼克年谱	165

野兽主义绘画大师—— 弗拉曼克的生涯与艺术

1900年，毕加索刚从西班牙到巴黎，还没有开始他蓝色时期的绘画。印象主义的莫奈，一年前在吉维尼着手他的晚期大作“睡莲”组画。雷诺阿画他卧躺风景中的裸女。71岁的毕沙罗到巴黎新桥边的一座老屋，这一年他的自画像已胡须长白；席斯里去世一年，说来印象主义已走下坡多时。后印象主义的凡·高躺在奥维的坟墓里已十年；高更第二次坐船到大溪地去；这年塞尚画他的大浴女，他一生重要的绘画大多已画出。新印象主义的修拉在凡·高逝世后的第二年患白喉死去，继承人席涅克在1899年出版《从德拉克洛瓦到新印象主义》一书，阐明新印象主义的理论。

克罗斯继续发挥这种点描画法，但走得不远。这个时候颠覆19世纪末传统绘画的流向已走到某个限度，还没有什么另外创新迹象的出现。年轻且具才华的画家都还自限于各自的探索，在各种差异的十字路口踟蹰。

参加1905年巴黎“野兽派”画展

要到1905年巴黎秋季沙龙刚创立的第三年，一个叫亨利·马蒂斯的青年，把他的一群朋友马尔肯、芒坎、卡穆安、皮伊、唐吉、德朗、弗拉曼克等人一齐拉到沙龙展览。他们以抢眼的色彩，特别是大量使用纯色，以恣意的笔法挥舞画面，如此惊骇了当时的评论界与观

德朗画笔下的弗拉曼克像

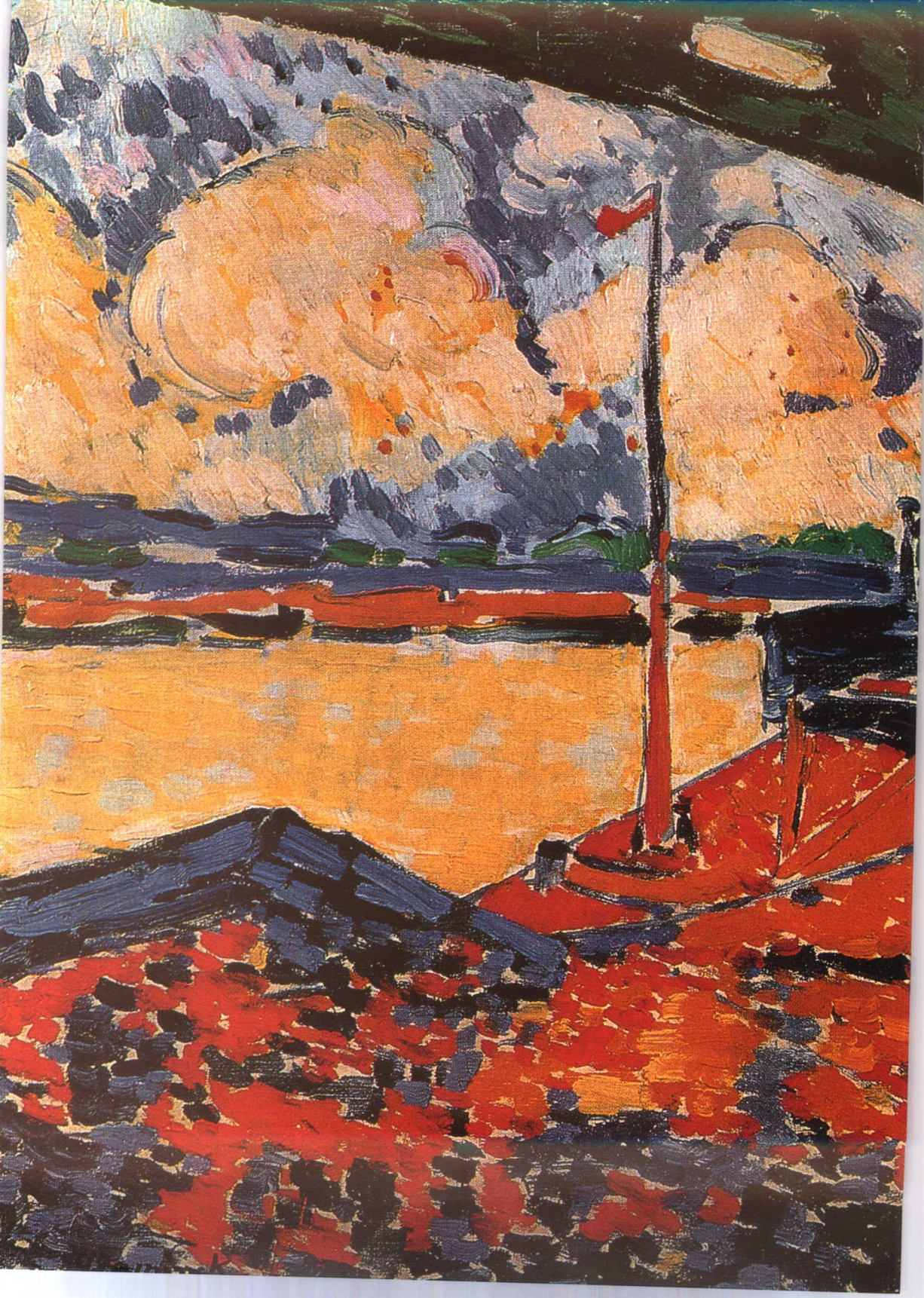
1905年 油彩 41cm × 33cm

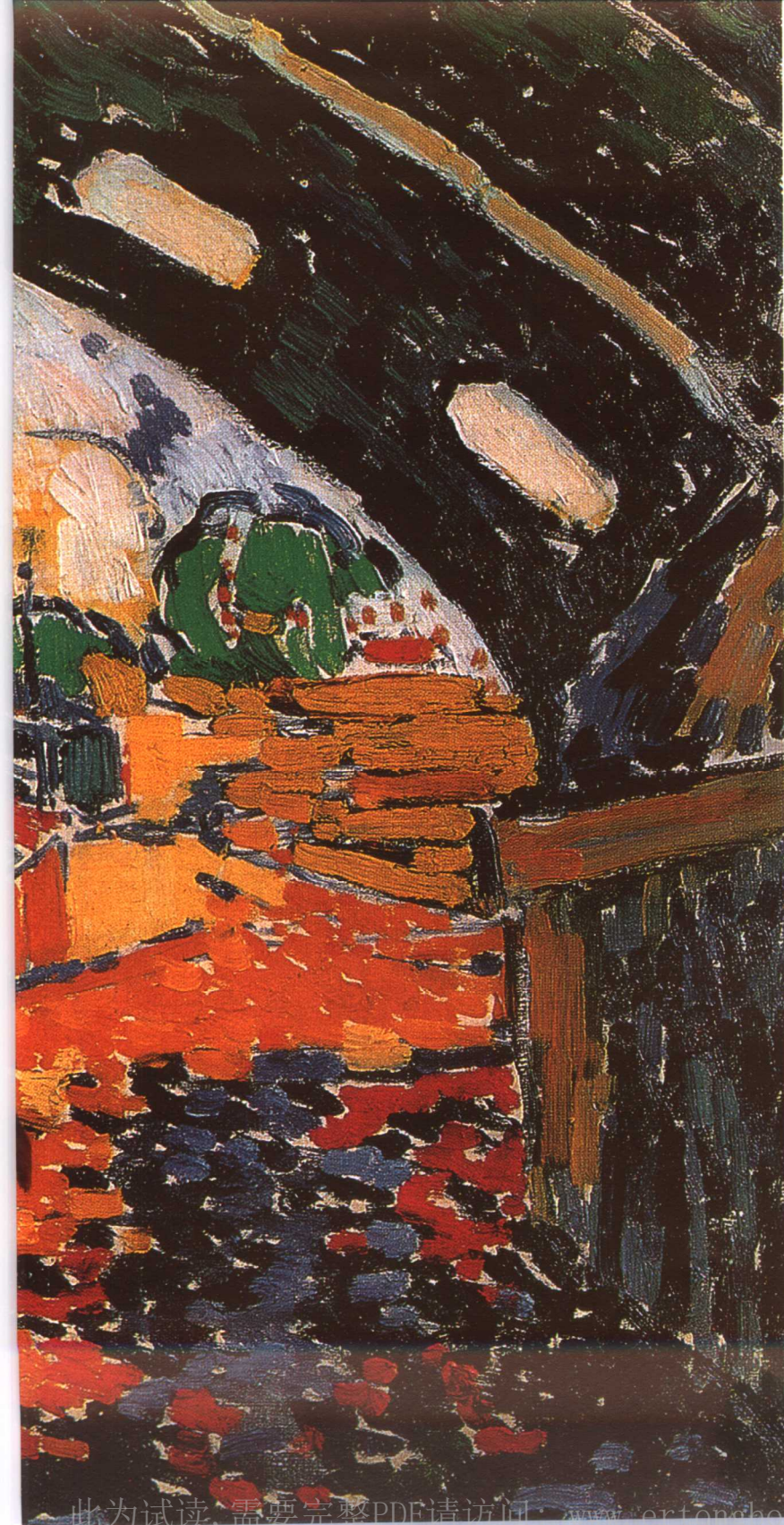
(前页图)

夏图之桥 1904年 油彩画布 23.5cm × 25cm

众。艺评家沃塞勒，以“野兽”之辞来比拟他们的作品，20世纪绘画历史上响亮的“野兽派”自此诞生。稍晚来自阿弗港的三位画家弗里斯、勃拉克、杜菲加入。这群“笼子里的野兽”或多或少受到后印象主义和新印象主义诸家的启发，但“野兽派”并不是什么依理论而从事的画派，而是在短暂的两三年中作风大胆、创新意图高涨的艺术家之群集展示。他们在1905年秋季沙龙、1906年的独立沙龙和秋季沙龙大大表现之后，画家们便不再出示如此互相近似的面

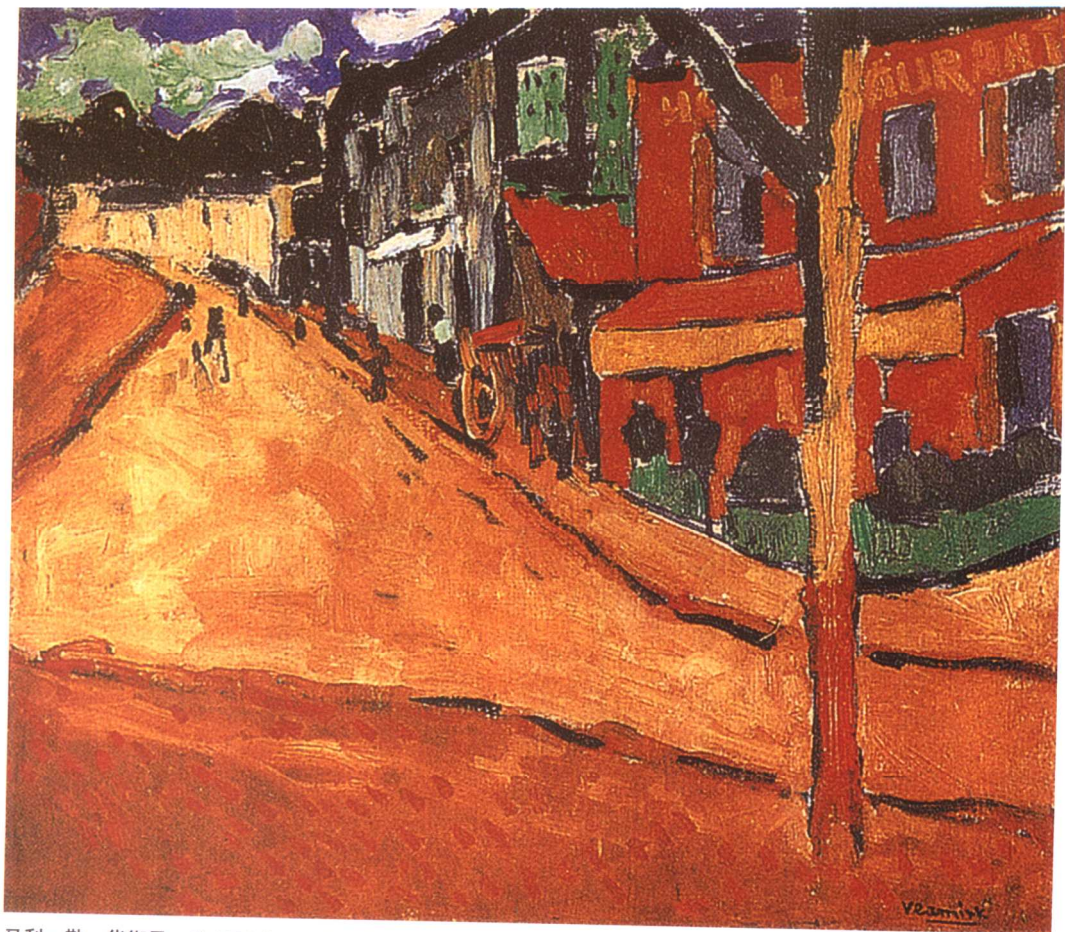

夏图桥下 1905 年

油彩画布

21.5cm × 25.5cm

纽约巴斯画廊藏

马利·勒·华街景 约1905年 油彩画布

貌,然而他们这两三年中在绘画上的开拓十分重要,艺术史上不得不给他们相当的位置。

弗拉曼克的出生与童年

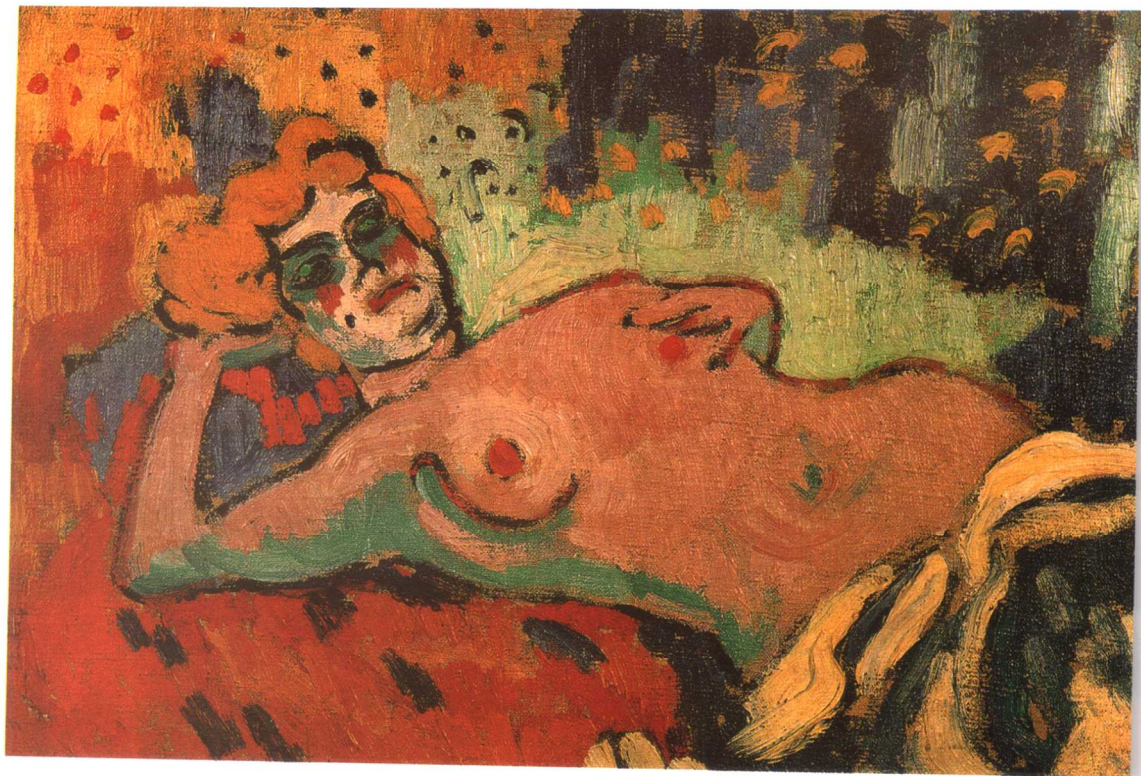
莫里斯·德·弗拉曼克 (Maurice de Vlaminck, 1876~1958) 1900年时24岁,自学作画了一段时间,在巴黎到夏图的火车上与小他4

夏图的塞纳河岸 约1905年 油彩画布

岁的安德尔·德朗相遇，二人互相赏识，在夏图共租一画室，彼此激励作画。由于德朗的关系，弗拉曼克认识了马蒂斯，又由于马蒂斯的关系，他参加了野兽派在沙龙的活动。弗拉曼克是野兽派中最受凡·高影响的一位，而他的用色与笔触比凡·高更夸大其狂暴，强猛超过其余野兽诸君，而他一再强调，野兽派之始是起于他与德朗在夏图之相遇，如此他在野兽派之重要性，让他在20世纪的绘画史上占一席重要之地。

如同野兽派各家在1907年以后分道扬镳，各自探寻一己的绘画动向一样，弗拉曼克的野兽派时期也只确定于1904至1907年之间。其后他受塞尚影响，直到1910年的绘画，都在塞尚的影响之下。从1911年以后，他开始另一种绘画的面貌，自塞尚和凡·高的影响中释放出来，发展系于身心所处自然环境所给他直接感触的画面，这样的画风延续至1927年，有人以“弗拉曼克风格”名之。再后，弗拉曼克作风更行强猛激烈，画中充满风雪雷电自然威力的狂暴呈现，直到1958年逝世的画作，艺术史家将之与“表现主义”接上关系。

横卧裸妇 1905 年
油彩画布 27cm × 41cm
日内瓦私人收藏

小提琴手、写作人、运动家

莫里斯·德·弗拉曼克的父亲爱德蒙·朱利安·德·弗拉曼克是法兰德斯人。过去在比利时、荷兰低地国一带，名与姓中间夹有“德”(de)字是习惯用法，德·弗拉曼克这样的姓氏并不特殊，与贵族没有什么关连；既非贵族身世，又非出自富裕之家，后来成为20世纪重要画家的弗拉曼克生长于音乐家庭。“我生在音乐当中”，他自己这样写道。父母亲以私人授音乐课为生，父亲教小提琴，来自法国洛林省的母亲约瑟芬·卡罗琳教钢琴。莫里斯生下来的时候，他们住在巴黎中央市场附近，彼尔·雷斯科路三号。那是1876年4月4日。弗拉曼克夫妇曾有三个孩子，一个女儿，两个儿子，只有最小的莫里斯活了下来。莫里斯3岁时，举家搬到巴黎西北郊的维西涅。

莫里斯长成为一个高大又强壮的青年，而且喜爱独立，不拘小节。16岁时他便离家自己住到维西涅附近的夏图，那时他开始画画。他任机械工讨生活，又梦想做运动家，17岁时参加自行车比赛，希望成为一个职业自行车选手。一场伤寒热剥夺了他参加比赛的机会，他只有学父亲以教小提琴为生。18岁时不羁的莫里斯被婚姻束缚住了，他娶了苏珊·贝利为妻，第二年大女儿玛德琳出世，为了讨生活，除给人上小提琴课外，弗拉曼克晚间还到音乐酒吧的乐队里打工。21岁入伍服兵役，在军中乐队奏低音提琴，有时也任指挥。这一年二女儿索朗吉诞生。退伍后，沉重的家庭负担让他必须继续以音乐师为业。1900年时的弗拉曼克穿着吉普赛人式的长袖短胸外套，在蒙马特尔小赌场和王子咖啡厅，拉奏慢华尔兹或热烈的恰尔达斯舞曲。

弗拉曼克在成为一个画家之前，除擅长音乐外，还能动文笔，1898至1899年他便为一份无政府主张的杂志《极端自由主义者》撰稿。26岁时与费尔南·塞纳达合写一本小说《从一张床到另一张》。接着几年又与塞纳达合出了《大家都为这个》和《人偶的灵魂》两书。这些大概都是描写当时巴黎堕落败坏生活的流行小说。弗拉曼克后来从事诗与回忆录体等的文字创作，一生出版了二十余本作品，多数自作插图，有些由知名出版社印行，并举办发表会，热热闹闹。他较好的文字作品，有《危险转弯》《高度疯狂》《地下电台》《剖开的肚腹》《没有教堂的中世纪》《死前肖像》等。这些后来大家少谈了，但也见证了弗拉曼克丰富的才气。他没有受过什么正规的学校教育，自学而成，确属非凡。

精力充沛的弗拉曼克，虽然没有如愿成为一名职业自行车选手，但他一辈子都爱好运动。除热爱自行车外，举重、撞球、单人赛艇、希腊罗马式角斗、摩托车越野，他样样热中，样样技术精通。他很早便拥有一部八个汽缸的跑车，追逐速度之乐，亦是一生所好。那时已经进入绘画创作的弗拉曼克开快车到处寻找灵感。弗拉曼克假想有人要问：“每小时开100公里的速度，干嘛呀？我们什么也看不见。”他对这问题的回答是：“以这样的速度，景物快速接踵而来，

而且是循序而来。如此复杂的感觉产生，我们看到所有：色彩、素描，各种绘画要素，就像坐卧靠背椅上看一张张照片一样。”弗拉曼克有时跑大路以猎取风景。饿起来，他可以一口气吞掉一只羊腿和一公斤马铃薯。据说他除了水什么也不喝，但终其一生是一位饕餮者的他，不饮法国酒大概是不可能的。不论他喝不喝酒，总之，弗拉曼克整体一生常在癫狂、喧闹、笑谑、生气、暴跳之中，这与他作画方式十分相近。

结识德朗与马蒂斯

弗拉曼克十来岁时开始画画，差不多全靠自己摸索，但似乎有两位先生引导他入门。一位叫罗比冀，是个怪异唐突的人，画些生活上花花草草之事，不过他还是法国艺术家协会的会员。他大概教弗拉曼克怎样拿一张画布把颜料涂上去的一些基本图画常识。另外有一位维西涅镇上的马具商人，他以自己古怪的方式制作马匹颈上的项圈，闲暇无事时喜欢在玻璃片上画小人，这位马具商人画在玻璃片上面炫眼的亮光漆色彩，应该影响了年轻的弗拉曼克的视觉。

24岁那年莫里斯·德·弗拉曼克在巴黎开往夏图的火车上遇到了一个奶品商的儿子，名叫安德尔·德朗（Andr·Derain）。那时莫里斯除晚间在音乐酒吧的乐队拉奏外，已自己涂抹一些画稿，而小他4岁的安德尔也已进入巴黎卡米欧学院跟卡利耶尔先生打了一阵子基础，常出入罗浮宫看画临摹。

两个年轻人都发觉对方喜欢画画，又都住在夏图，欢喜之余，立即结为好友。那时莫里斯家中有一妻二女，转身动手都不方便，何况舞动画笔，而安德尔的父亲并不十分赞同他儿子走绘画之路，认为要以画画为生不可思议。由于两人在家中作画都有困难，便决心共同租用一间画室，可以好好工作，正好夏图塞纳河中岛上有一个废弃了的饭店，破旧没人要，他们租了下来，二人得以大展身手。那是1900年的事。

村庄 约1905年 油彩画布 89cm × 116cm

弗拉曼克与德朗两人，不是呆呆地关在那没人闻问的破画室中作画，夏图的塞纳河，再远的布吉瓦、马利、勒·贝克风光优美，吸引二人背着画架，四处猎取风景。有时上溯塞纳河，走到卡里耶尔或阿让特耶。他们也一起到巴黎看画廊的展览。德朗常进罗浮宫参拜，而弗拉曼克向来对美术馆、学校、学院之类的地方敬而远之，他说过：“常到美术馆会使一个人的原本特质变更。”又曾夸言从来未踏进罗浮宫一步，实际上他较后也免不了要到这艺术殿堂，在曼特尼亚（Mantegna）、吉尔兰达吉欧（Ghiolondajo）、贺尔拜因（Horlbein）、伦勃朗（Rembrandt）等大师的画前静思静看。