

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 二十世纪贵族画家

巴尔蒂斯

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 合著
河北教育出版社

J233
63

世 界 名 画 家 全 集

20世纪贵族画家

巴尔蒂斯

BALTHUS

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

巴尔蒂斯 / 何政广主编. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.1

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5641-9

I. 巴... II. 何... III. ①巴尔蒂斯(1908~2001)
— 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 (2004) 第 123054 号

世界名画家全集

巴尔蒂斯

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 孔维珉

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 徐畅 孙海亮 肖辉 卜秀敏

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 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 13 印张

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5641-9/J · 528

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

巴尔蒂斯（Balthus，1908~2001）是20世纪卓越的具象绘画大师。他成名甚早，纽约现代美术馆早在1956年即举办他的个人展。1980年威尼斯双年展特辟专室展出他的绘画，1983年巴黎蓬皮杜中心举行“向巴尔蒂斯致敬”的盛大回顾展。而在2001年2月18日，巴尔蒂斯以92岁高龄在瑞士去世时，世界各大报都以“20世纪最后的巨匠”，赞誉他的艺术成就。2001年9月至2002年1月，威尼斯格拉西宫举行最大规模的巴尔蒂斯回顾展，展出250幅油画作品，完全肯定了他在美术史上的崇高地位。

巴尔蒂斯1908年2月29日出生于巴黎，这是闰年每隔4年才出现一次的特别日子。他是归入法籍的波兰贵族后裔，父亲埃里克是专门研究杜米埃的艺术史家，母亲巴拉迪娜是位画家。年轻时巴尔蒂斯即认识勃纳尔和德兰，诗人里尔克是他母亲的密友，他们发现巴尔蒂斯具有艺术天赋，鼓励他绘画。13岁时，巴尔蒂斯即为里尔克的诗集创作40幅插画，才华横溢。

巴尔蒂斯是自学成功的画家，没有进入艺术学院，而是通过临摹名画直接体验绘画的本质。他在罗浮宫临摹过普桑的古典绘画，特别尊崇普桑和库尔贝。在意大利托斯干地区旅行时，见到弗朗切斯卡的壁画，也下功夫摹仿，尤其是空间处理、人物与景物的清淡色彩与带有拙味的造型，对巴尔蒂斯启示颇大。他从美术史上古典大师作品的研究入手，再综合个人现实生活经验，创作寓感性于理性的风景画，联系人和自然的对立，建立了两者之间的和谐。

巴尔蒂斯描绘的另一重要主题是少女。他画过许多姿势不同的少女像，在写实的表现之外，实现了梦幻诗情，现实中潜含“非现实”的微妙境界，是自然与人间的另类一体化。

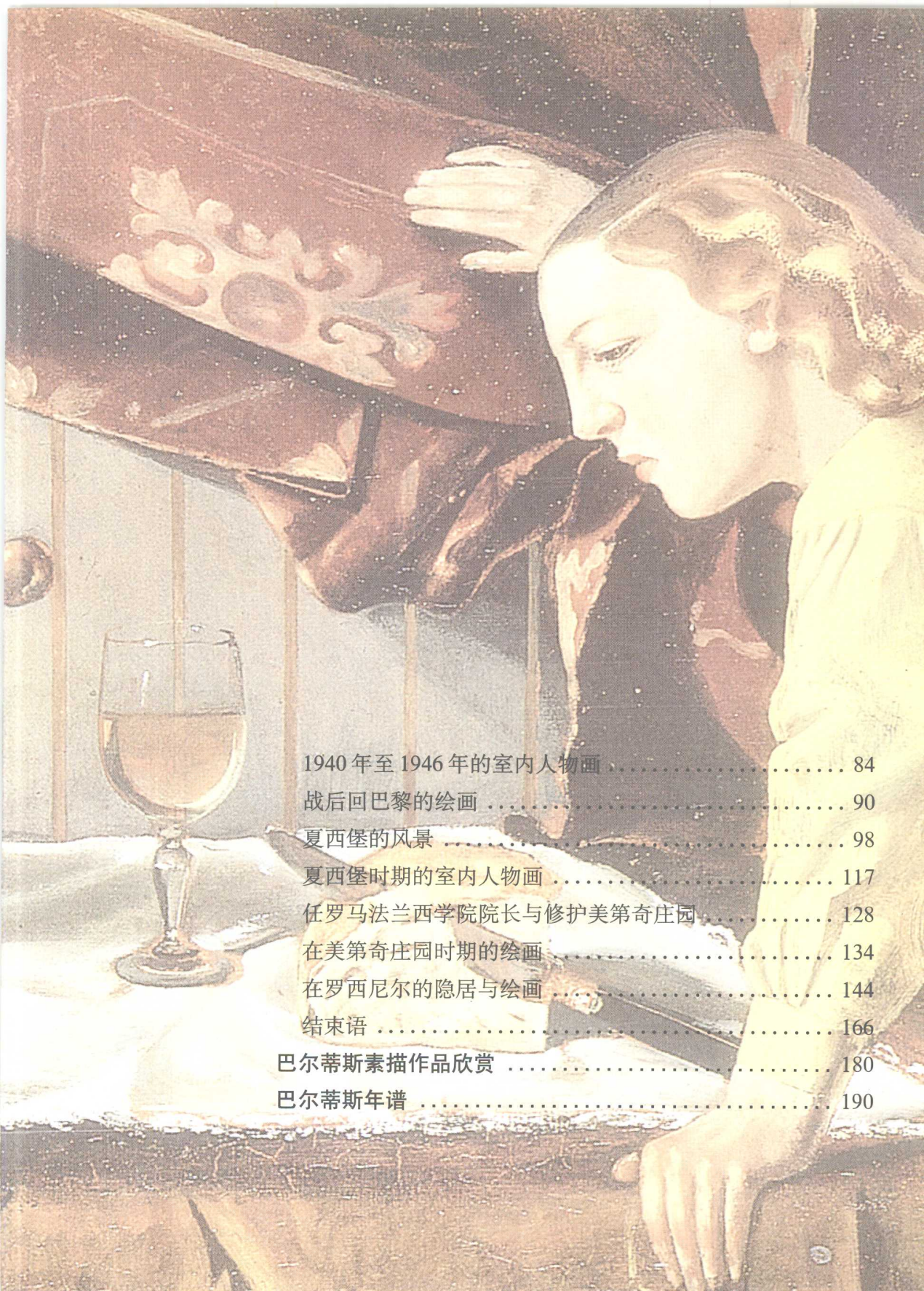
巴尔蒂斯一生分别在法国、意大利和瑞士度过。他生前接受采访时说，他很欣赏中国画家马远的山水画，对东方文化抱有浓厚关注之心，他说东方哲学中的阴与阳是万物之源，且对音乐、文学、戏剧广泛涉猎。但他从不关心同时代的美术趋势，一生中的多数时间，过着隐士一般的生活，70多年来画风未曾改变，全心浸淫在具象绘画的深入刻画。巴尔蒂斯59岁时娶了一位日本女子为妻，她也是一位画家，年龄相差34岁，两人在瑞士优美的山庄度过幸福生活。从他作品中，看到他遗留下来的人生故事，如谜一般的奇妙神秘。法国文学大家对他推崇备至，存在主义大师卡缪为他在巴黎个人展目录写序，称巴尔蒂斯是眼光明晰又富耐心的泳者，溯着不可知的河流向被人遗忘的源头游去。本书忠实地再现这位20世纪稀有的前卫艺术逆游者、永远的美的守护者，以及对人间深刻的洞察力所创造出来的一种艺术真实。

目 录

20世纪贵族画家——

巴尔蒂斯生涯与艺术	2
巴尔萨泽·克罗索夫斯基·德·罗拉伯爵	2
艺术中人的双亲	8
自学：临摹古画	14
巴黎艺术朋友与圣日耳曼画室	18
插图与舞台设计	24
最初所绘巴黎景色及两幅重要街景	28
人像	41
30年代的室内人物画	60
《山》与《拉尔夏》以及战争避难时的几幅风景画	66

1940年至1946年的室内人物画	84
战后回巴黎的绘画	90
夏西堡的风景	98
夏西堡时期的室内人物画	117
任罗马法兰西学院院长与修护美第奇庄园	128
在美第奇庄园时期的绘画	134
在罗西尼尔的隐居与绘画	144
结束语	166
巴尔蒂斯素描作品欣赏	180
巴尔蒂斯年谱	190

20 世纪贵族画家—— 巴尔蒂斯生涯与艺术

巴尔萨泽·克罗索夫斯基·德·罗拉伯爵

巴尔萨泽·克罗索夫斯基·德·罗拉伯爵 (Comte de Balthazar Klossowski de Rola)，这位波兰贵族名门的后裔，于 1908 年诞生，2001 年辞世。他出生于父母亲的流亡地巴黎，终老于归隐多年的瑞士格吕叶尔谷地罗西尼尔镇，享年 93 岁高龄。经历了近一个世纪艺术风雨的波澜，伯爵以巴尔蒂斯 (Balthus) 之称署名他的绘画。整个一生，巴尔蒂斯提倡复古精神，沉湎于具象艺术的大传统，埋首于具象绘画的再营造，多位艺术史家推崇他为“20 世纪最伟大的画家”。那么毕加索的地位何在？有人说巴尔蒂斯是毕加索的反面，就如同罗丹是上帝的反面。

20 世纪抽象主义主宰画坛之后，接续着一连串的反艺术运动，巴尔蒂斯固守具象，维护传统，不作任何妥协。早在 30 年代，法国及整个欧洲和美国之力主回归秩序，回到传统的号召，巴尔蒂斯即是坚定的响应者。那时他只是 20 余岁的青年画家，就秉持坚定清明的心思，辗转数 10 年后，他仍把握同一方向孜孜前行。他认为与他同时代的艺术家都丢掉了技艺，“只有贾科梅第和我，我们还做些什么”。但当贾科梅第把人体抽长，而另一位常为人提及、与他们两人相提并论的培根，在支解人体以求艺术表现能力的更

普罗旺斯风景

1925 年 油彩、木板
77cm × 51cm

法国托耶斯现代美术馆
藏 (右页图)

自画像 (局部)

1940 年 油彩画布

44cm × 32cm 画家自藏
(前页图)

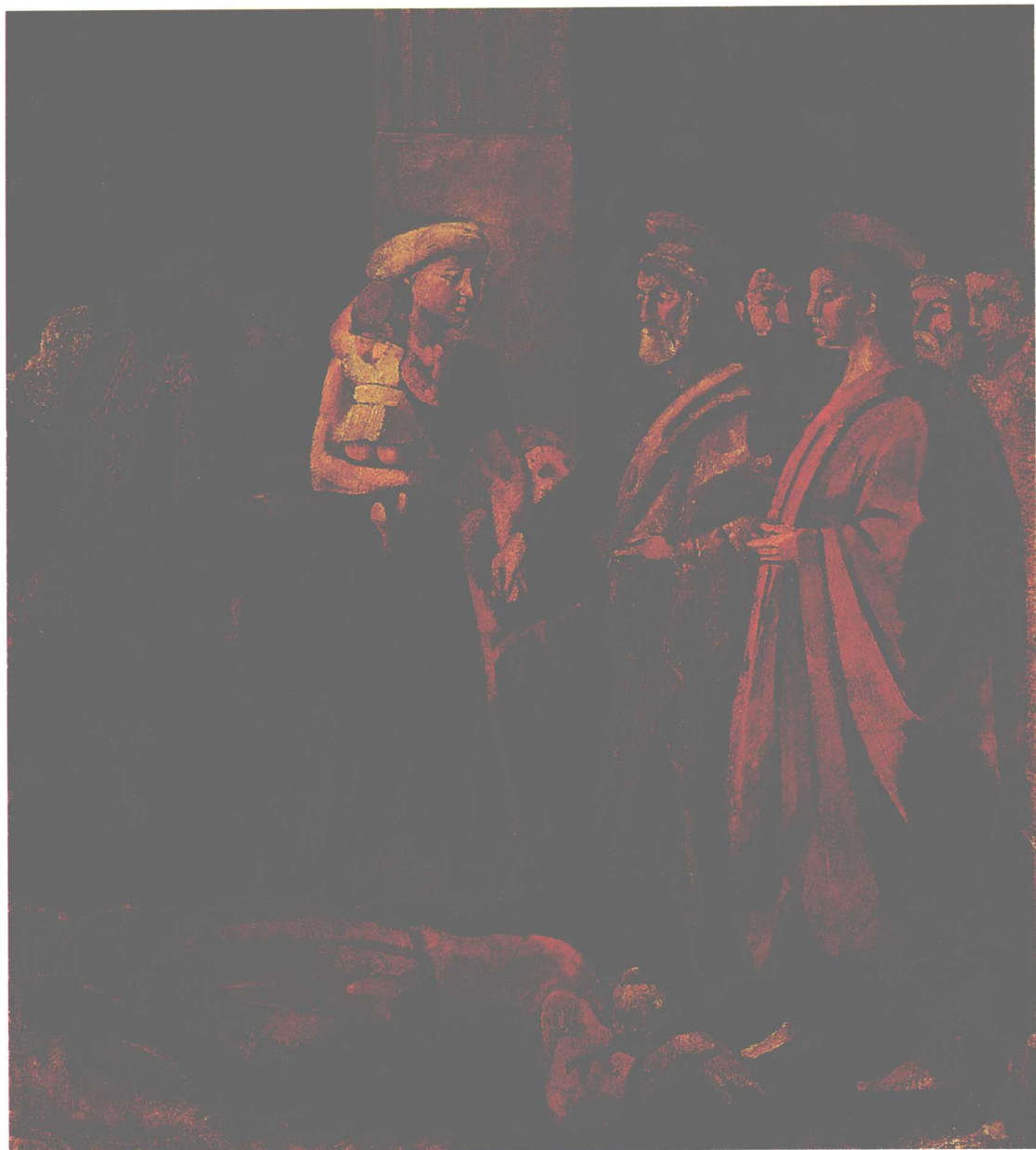
Balhaas 1920

新之际，是巴尔蒂斯忠实于接近人原本样貌的写实，且赋予他的绘画对象如古代大师，特别是弗朗切斯卡的人物那般凝立、永恒的感觉。在这方面，巴尔蒂斯是独一无二的。事实上，没有人能够像他一样创绘出一种人物，让人看来如自15世纪的壁画里走出来的那样。20世纪层出不穷的风格变化中，巴尔蒂斯回到传统的绘画性，绘画里的形而上精神，较之所谓前卫艺术，巴尔蒂斯的绘画似乎更富革命性。

在形而上精神的追求之中，巴尔蒂斯的画面，尤其是人物风景，同时显现悬宕、诡谲的非现实气氛。特别在早期，某些评论家因此把他与超现实主义拉上关系。巴尔蒂斯早年曾出入巴黎格勒内尔街15号的超现实研究会，他了解超现实主义对潜意识探究有特殊意义，但他不能接受非理性怪诞的幻觉画面。他是依照自己的心性，以理智来处理意识上所知的事物，由众人习见的外表入手，让人一看可以知悉绘画的对象，但是那原来可识得的经他绘画之后却转变意义，再看的瞬间令人错愕，感其不易触及，一时不能辨认，这或许就是所谓的神秘，但巴尔蒂斯的绘画，并非有人认为是神秘现实主义，也非象征主义。巴尔蒂斯一生绘画跟随着其内在的探索，是把自己与当代人心理潜藏的秘密意识外逼，也可以说是将存在背后的生命本质隐约浮现。

巴尔蒂斯的人物风景显现幽沉隐密的气质，在风景画上则呈现缥缈的幽思。广袤寂静中，大地伸展无边的华美。峦影树形谐调，山光草色浑融无间。说来一幅画中的色彩是不能独立存在的，美妙的绘画要能把色彩化为光，巴尔蒂斯的风景画确是光与色彩无尽晕染的研绘，而画家把几何图形悄悄砌入画中，是一种数学的思考、永恒秩序的安放。风景中或有人迹，但好像不为人而存在，景致无端收起心，把风华交给亘古天地。检视20世纪的风景画，什么人能画出这样的佳作？巴尔蒂斯的风景画秉承17世纪的普桑，在自己的时代里凛然独立，卓绝无双。

巴尔蒂斯的绘画世界常寂寥且孤独，众人以为他的生活也神秘隐遁。他天才罕见，艺术观殊异，拒绝潮流，很少张扬自己，也不谈自己的作品。他确曾自比为中世纪人物，艺评者则论他追求绘画

施舍分配与亚拿尼亚的惩罚 1926年 油彩、厚纸 59.5cm × 54cm 巴黎私人收藏

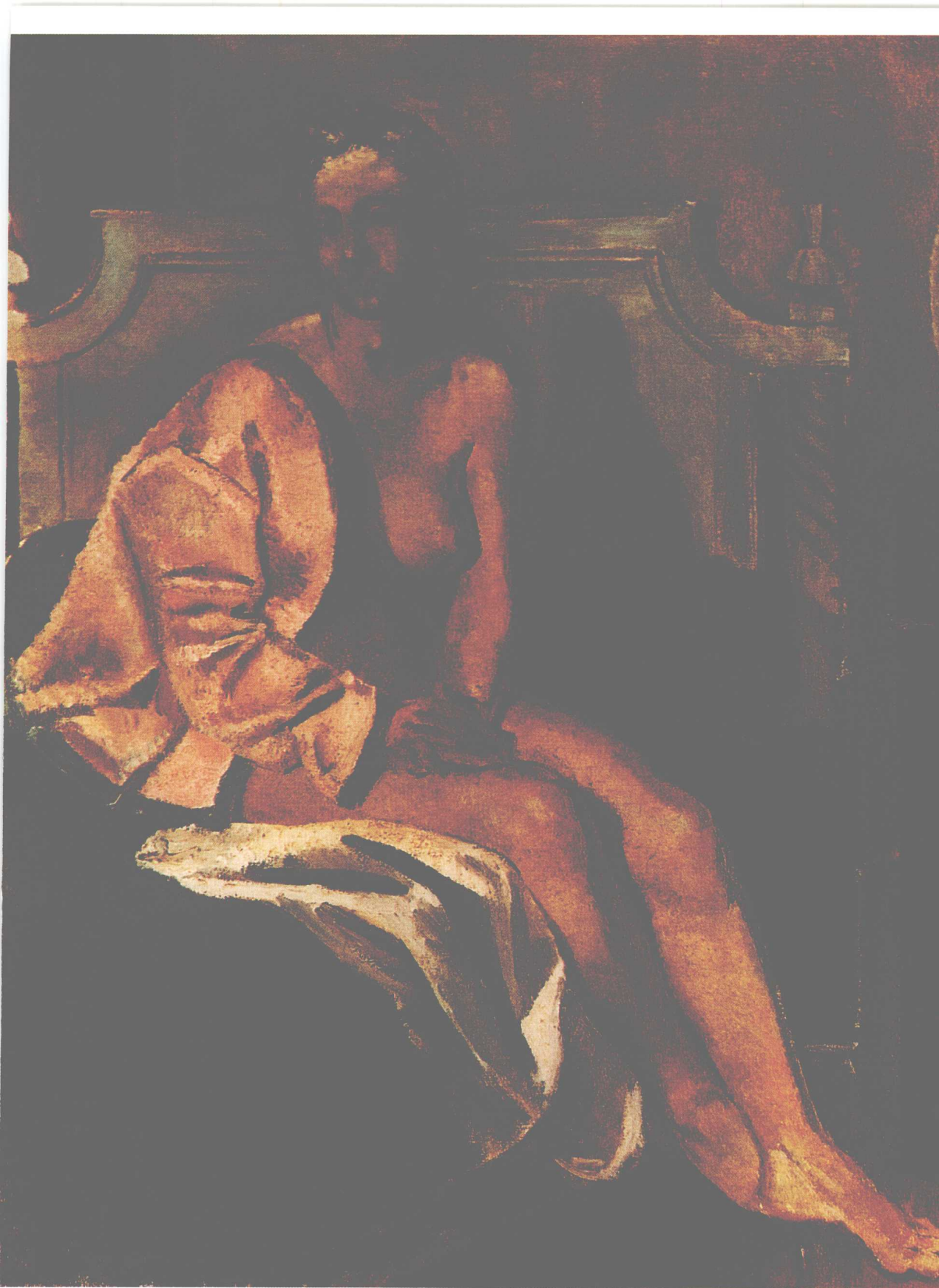
如一苦行僧，其实巴尔蒂斯一生艺术生涯美满璀璨。具有贵族名分，出生时家族长者已为他备有日后教育金，虽因战乱这笔巨款化为乌有，然双亲皆为艺术界人士，自少识得文艺名人，广览诗书画作。13岁出版素描集，由诗人里尔克（R. M. Rilke）为他作前言，16岁由

戴斯贝希耶画像 1931年 水彩、纸 24cm × 35cm 私人收藏

画家勃纳尔推荐他在画廊做小型展出。自1934年在巴黎彼尔画廊正式举办首次个人展，至1999年法国第戎美术馆的展览，一生参加团体展、个人展、大型回顾展数十回，展于欧美、亚洲各大城市。前后评介他绘画的文章不下300余篇，尚有专集、传记与访谈、影片录像等。包括早年名剧作家阿陶德 (A. Artaud)、诗人艺评家朱弗 (P. J. Jouve)、中期的鲁塞尔 (J. Rousell)、较晚的克莱尔 (Jean Clair)、勒·博特 (M. Le Bot)，还有诗人小说家卡缪 (A. Camus)、查尔 (R. Char)、艾卢亚德 (P. Eluard)、帕兹 (O. Paz)，画家马宋 (A. Masson) 以及电影家费里尼 (F. Fellini)，甚至自己的兄弟、作家兼画家皮埃尔·克罗索夫斯基 (P. Klossowski)，电影工作者、儿子斯坦尼西亚斯·克罗索夫斯基 (Stanissias Klossowski) 都为他执笔撰文。而毕加索是极早购买他绘画的艺术家，接踵而来愿意收藏他画作的人

着粉红外衣的裸女
1927年
油画画布
98.5cm × 77.5cm
私人收藏
(右页图)

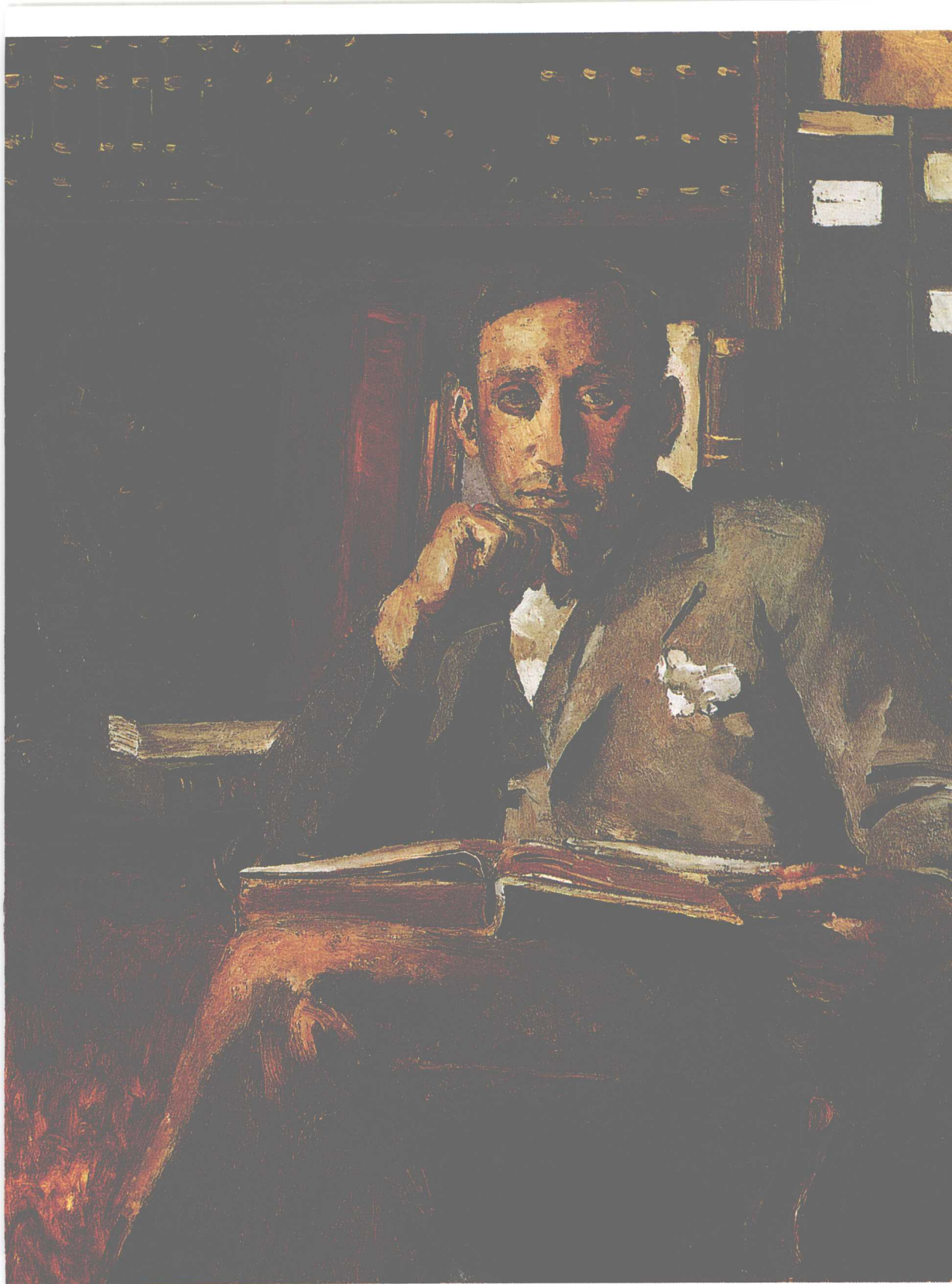
数可想而知。

巴尔蒂斯从画素描、插图入手，致力的是大油画。他也从事多出舞台戏剧与服装设计，而有别于一般艺术家的是，1961年他接受当时文化部长马尔罗的任命，赴罗马任法兰西学院院长，住进罗马梅迪西庄园长达17年之久。巴尔蒂斯一生都居名宅，二次世界大战末在日内瓦便住入英国诗人拜伦爵士完成《哈洛德公》(Child Harold)时的戴奥达提(Diodati)别墅。50年代居法国莫万地区的夏西堡，在梅迪西庄园期间购得罗马附近中古世纪城堡蒙特卡维罗。自罗马退休后住进拥有40余房间、曾是大旅舍，文豪雨果时而前去休闲的瑞士罗西尼尔的“大木屋”。巴尔萨泽·克罗索夫斯基·德·罗拉伯爵，虽然在他成人后波兰贵族已繁华不再，但作为画家，一生都如王公一般地生活。他爱美，不能忍受丑陋的事物，两位夫人都是绝色佳人，晚年着华服于华屋前摄影。不论他有意或无意，有人说他活得像伊壁鸠鲁派的享乐主义者。巴尔蒂斯就是这样一位20世纪的贵族大画家。

艺术中人的双亲

巴尔蒂斯的家族，是波兰王室分封的郡主。19世纪中期，俄国镇压波兰时被迫流亡，祖父母辗转落户于原是波兰土地、但受德国统治的东普鲁士。父亲名埃里克·克罗索夫斯基(Erich Klossowski, 1875~1946)生于东普鲁士，因而具有德国籍。母亲伊丽莎白·多萝西亚·斯皮罗(Elisabeth Dorothea Spiro, 1886~1969)原籍俄国，亦生于东普鲁士。父亲为艺术史学者，精通19世纪艺术，以“杜米埃研究”(Daumier)获得艺术史博士学位。他也画画，又曾担任剧院的舞台布景设计。1916年至1919年在柏林莱辛剧场工作赢得名声。母亲是画家，早年跟随勃纳尔学画，公开展出的作品署名巴拉迪娜(Baladine)，她的书信显示了她出众的个性与魅力。巴尔蒂斯是埃里克和伊丽莎白的第二个儿子，哥哥叫皮埃尔(Pierre)，皮埃尔·克罗索夫斯基早年擅长素描与写作，后成为知名的作家和素描

马汀·雨里曼画像
1929年 油彩画布
99cm × 79cm
私人收藏(右页图)

峭壁 1938年 油彩、厚纸 80cm × 100cm 巴黎私人收藏

画家。第二个孩子出生时父母原盼望一个女儿，没有准备男孩名，临时以波兰一个堂表兄弟的名“Baltusz”登记出生，市政厅认为那个名字不存在，就叫“Balthazar”吧！巴尔萨泽的伯爵名号由此而来，长大后成为艺术家，渐把名字改为“Balthus”。

由于父母亲学养与专长的原因，巴尔蒂斯自幼看家中往来的尽是20世纪初重要的艺术人士。画家勃纳尔、德兰 (Derain)，诗人里尔克，舞蹈家尼金斯基 (Nijnski)，作曲家斯特拉汶斯基 (Stravinski) 等都是他家中的座上客。巴尔蒂斯从小在这种环境下受到多方面的熏陶，他曾说，他的父母并没有给他如何丰富的物质生活，但是他感激他们给予他足够的精神滋养。至于绘画，他们并没有特别传授他什么，但是灌输他作为一个画家应有的文化素养，潜移默化地影

雪拉·皮可琳画像

1935年 油彩画布

73cm × 53cm 私人收藏

(右页图)

