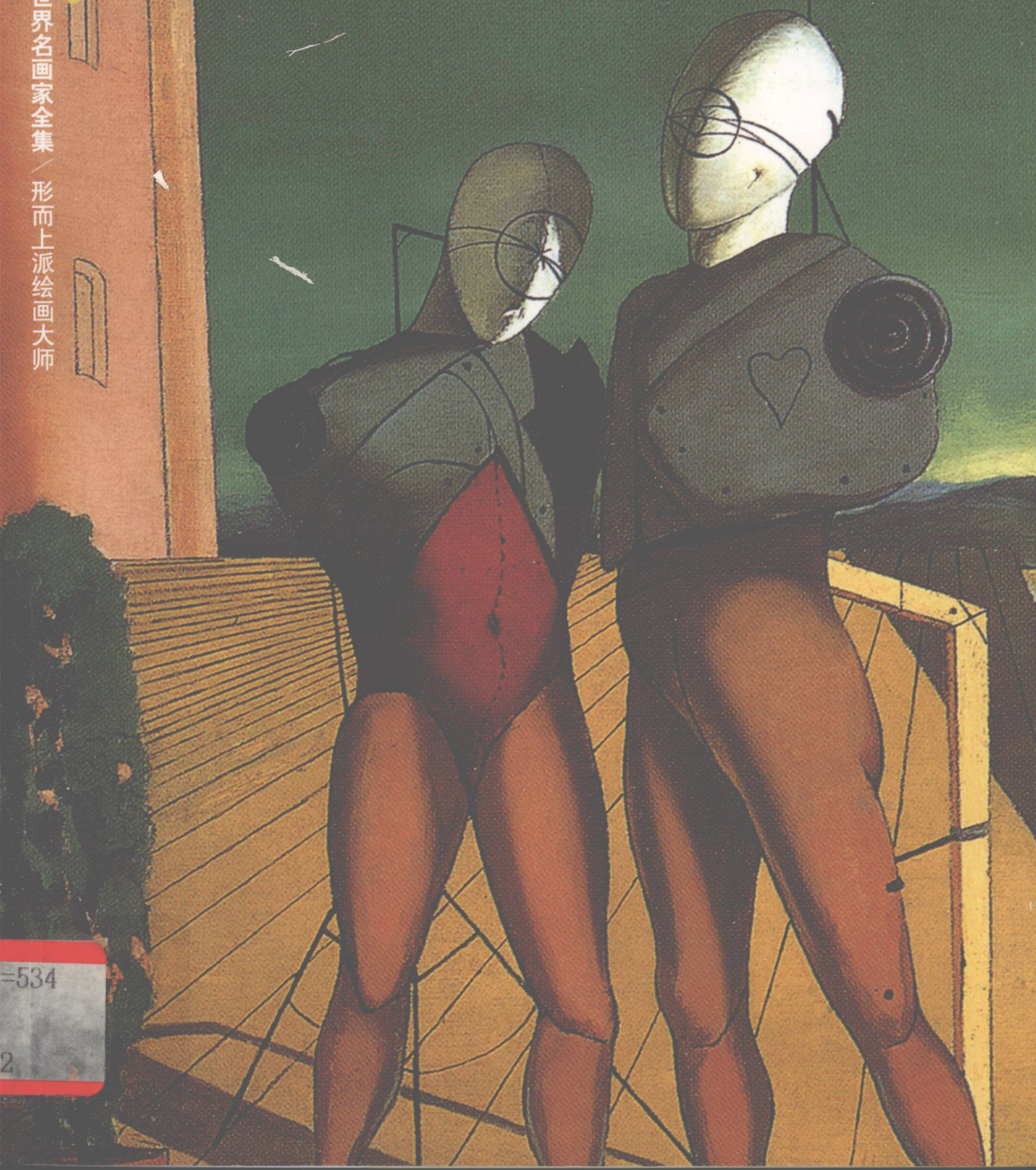

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 形而上派绘画大师

G. de Chirico

契里柯

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 撰文
河北教育出版社

=534

2

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

契里柯 / 陈英德, 张弥弥著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.11

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 契... II. ①陈... ②张... III. ①契里柯
(1888~1978) — 生平事迹 ②油画 — 作品集 — 意大利 —
近代 IV. ① K835.465.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057820 号

世界名画家全集

契里柯

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 12 印张

版 次 / 2005 年 11 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

亨利·摩尔	马格利特
巴尔蒂斯	○波洛克
德·库宁	○里维拉
○毕卡比亚	杜尚
克里姆特	索罗亚
贾科梅第	→契里柯
霍珀	格里斯
霍默	莫兰迪
修拉	德尔沃
马列维奇	达比埃斯
○卡洛	罗丹
培根	布格罗
毕沙罗	德·斯塔埃尔
○恩斯特	○盖尔伯特
○考尔德	格兰特·伍德
乔托	德朗
安迪·沃霍尔	伊肯斯
德洛内	西涅克
○莱热	弗拉曼克
○封达那	西斯莱

责任编辑

王亚民

张子康

徐芸芸

文字总监

郑一奇

装帧设计

郑子杰

孙海亮

肖 辉

徐 畅

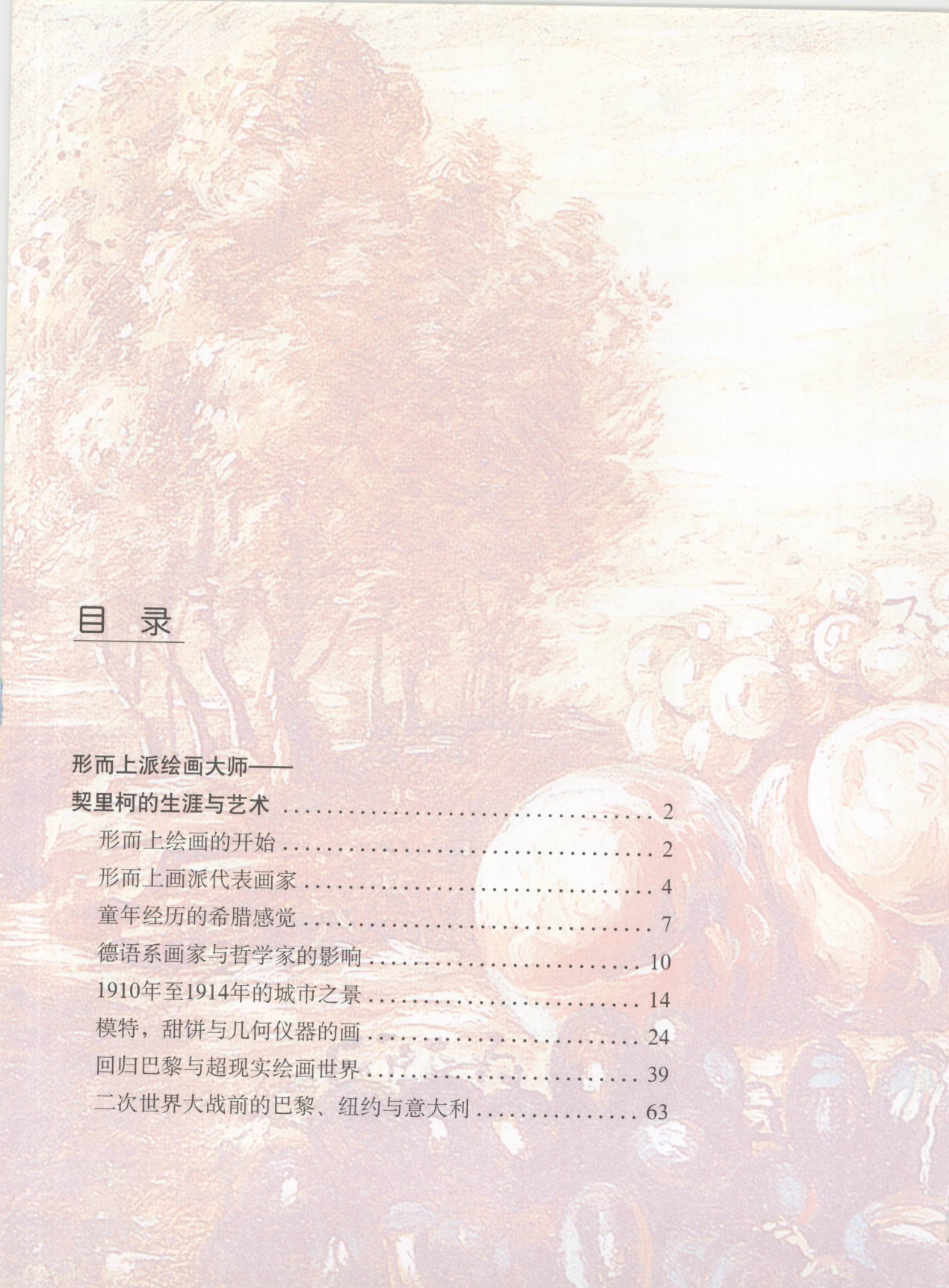
乔治·德·契里柯 (Giorgio de Chirico, 1888~1978) 是意大利画家, 20 世纪“形而上绘画”的代表人物。他出生于希腊的弗罗 (Volo)。最初学习工程, 后来进入雅典综合技术学校、德国慕尼黑美术学校学习绘画。参观米兰及美术馆, 模仿文艺复兴画家乌切罗、弗朗切斯卡、波提切利名画。另一方面, 尼采、卡夫卡、普鲁斯特, 以及象征主义画家勃克林、克林格尔、克宾等也给他强烈的影响。尤其是勃克林绘画中透露出神秘和怀旧的感觉, 对他启示甚深。在描绘主题上, 古城费拉拉和杜林的街道、拱廊和广场的真实戏剧性, 成为他不断表现的景象。广场中的但丁雕像、阳光将长长的阴影投在地面上, 把物体永远铭刻于记忆深处, 显出清澄而又疏远之感。这些一再出现在他的画面上。

1911 年, 契里柯到巴黎, 会见了毕加索、阿波里奈尔、保罗·居庸姆等, 关心立体主义的发展。1914 年, 他的绘画配置了胸像及几何形状的要素, 开拓独特的形而上主义风格。1915 年他回到意大利, 在费拉拉会见服兵役的画家卡拉。“形而上绘画”即从此时开始形成艺术运动。

形而上绘画 (意语 Pittura Metafisica, 英语 Metaphysical Painting) 为意大利现代绘画的一派, 一般皆指契里柯 1915 年从巴黎归国后的作品、同一时期 (1915~1918) 卡拉的作品, 以及 1918 年至 1920 年的莫兰迪的作品。契里柯自述他在巴黎画室的许多日子里, 产生了对艺术价值的认识, 领悟真正的艺术, 应该是更完整、更深奥而复杂的, 一言以蔽之, 就是形而上学的艺术。这就是“形而上绘画”名称的由来。契里柯读了很多尼采、卡夫卡、叔本华的著作, 在哲学研究上下了功夫, 但是他的绘画并没有特殊的哲学思想作根据。他和卡拉喜好运用人体模型、器具、几何形状的物体组合, 追求形而上的造型特点。此种绘画作风, 后来影响了超现实主义, 成为 20 世纪美术发展的一段重要里程碑。

契里柯 1919 年参加“造型价值”集团。1924 年赴巴黎, 第二年参加第一届超现实主义艺术展。1929 年出版自传《Hebdomeros》。其后制作俄国芭蕾舞剧和歌剧的舞台装置。在绘画上, 建立了神秘的、梦幻的造型思考, 构图寂静, 确立独自风格。1933 年后, 转向学院 (古典) 风, 与一贯创造的、前卫的风格渐行渐远。1934 年至 1939 年旅居巴黎, 晚年住在罗马。

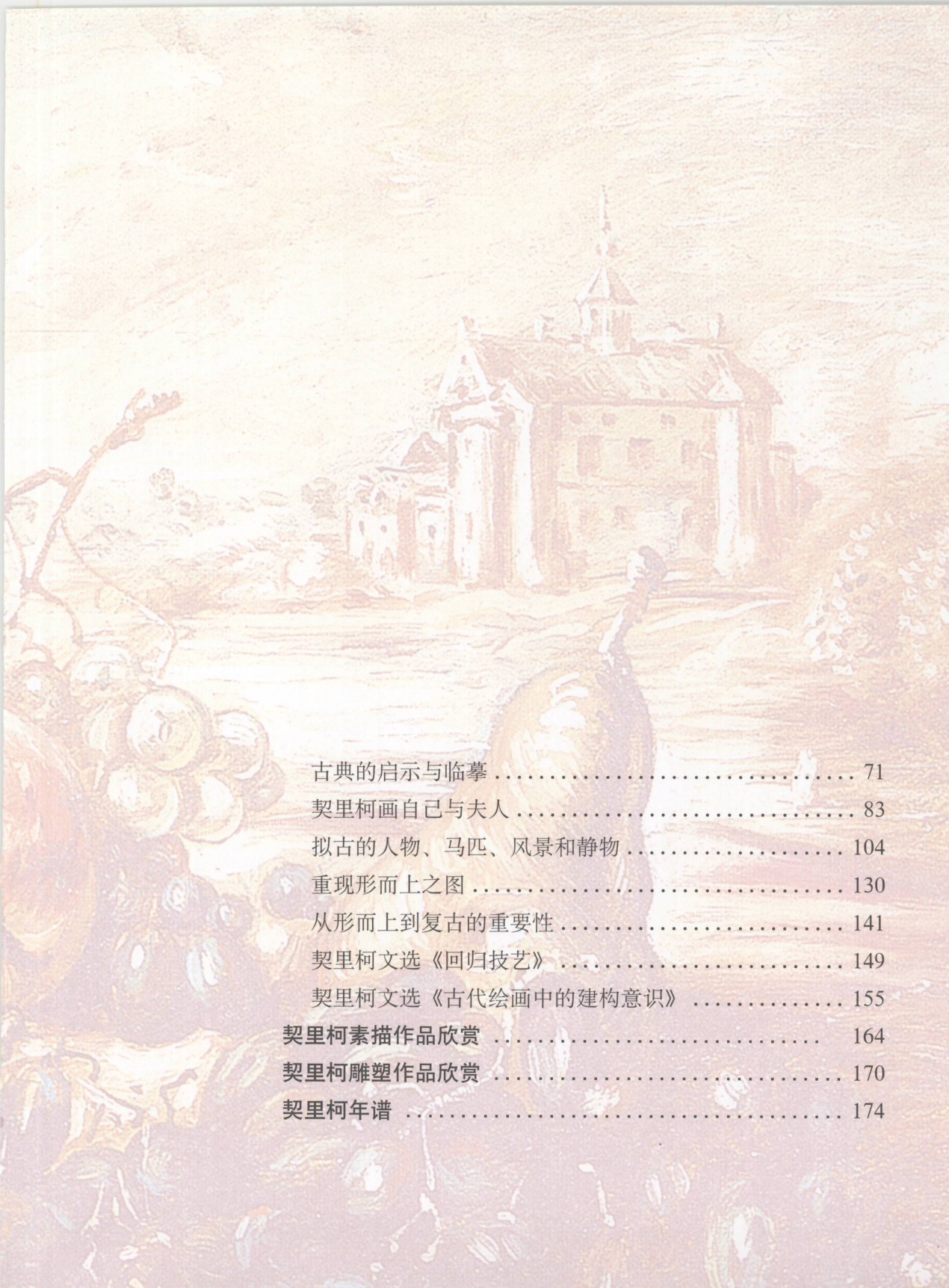
契里柯谈到绘画时, 曾提出“形而上的视角”, 他说: “每一物体具有两个视角: 一是平常的视角——我们平常的看法, 每一个人的看法; 另一个是精灵式的形而上的视角——惟有少数的人, 能在洞悉的境界、形而上抽象里见到。而一幅绘画必须能表达出不在它外在形象里表现出的一种特征。”超现实派画家赞美契里柯表现了事物之间的怪异冲突, 使梦境成真, 预示后期超现实画家描绘的逼真清澈境界。每个广场仿如一个舞台, 那种平坦地面成为许多超现实艺术的标准空间平台, 人与事物在此平台意外相遇, 产生出奇异之美。超现实主义理论大师布鲁东指出: 这就是契里柯的绘画之美, 值得赞赏之处。

目 录

形而上派绘画大师——

契里柯的生涯与艺术	2
形而上绘画的开始	2
形而上画派代表画家	4
童年经历的希腊感觉	7
德语系画家与哲学家的影响	10
1910年至1914年的城市之景	14
模特，甜饼与几何仪器的画	24
回归巴黎与超现实绘画世界	39
二次世界大战前的巴黎、纽约与意大利	63

古典的启示与临摹	71
契里柯画自己与夫人	83
拟古的人物、马匹、风景和静物	104
重现形而上之图	130
从形而上到复古的重要性	141
契里柯文选《回归技艺》	149
契里柯文选《古代绘画中的建构意识》	155
契里柯素描作品欣赏	164
契里柯雕塑作品欣赏	170
契里柯年谱	174

ET. QUI D.
AMABO. NISI.
QUOD. RERUM. METAPHYSICA.
EST ?

G.C.

形而上派绘画大师—— 契里柯的生涯与艺术

形而上绘画的开始

乔治·德·契里柯 (Giorgio de Chirico) 1912 年参展巴黎秋季沙龙时，诗人暨艺评家阿波里奈尔 (Guillaume Apollinaire) 以“形而上” (Méaphysique) 之辞来形容他的3幅风景画。“形而上的绘画”就此启用来称契里柯自1911年发展出来的绘画，那种幽谧灵异感觉世界的呈现。

《一个秋日午后的谜》是契里柯最初在巴黎展出的3幅画之一，关于此画，他在1912年的《一个画家的冥想》里写着：“一个澄明的秋天下午，我坐在佛罗伦萨圣·克罗齐广场中央的长板凳上。自然，这不是我第一次见到这广场。我刚从一场漫长痛苦的肠炎痊愈过来，仍是病恹恹的。所有围绕着我的，就连建筑物及喷泉的大理石，看来都似乎在静养的状态中。广场中央矗立着一座但丁雕像。披着长衫，紧握作品，戴着桂叶冠的头前倾似的在沉思……秋天的阳光温热而强，照亮雕像及教堂的正面，那时我有种奇异的感觉，好像是我第一次见到这一切。那幅画的构图就显示在我的脑中。现在我每次看到这幅画都会回想到那时刻，而那时刻对我来说仿佛是一个谜。”

契里柯如此开始他充满了谜语的形而上绘画。那时他完成了慕尼黑美术学校的学业，回到米兰，与母亲及弟弟安德列阿相聚，再

自画像

1920年 油彩画布

50cm × 39.5cm 慕尼黑

现代美术馆藏 (前页图)

投石族与人马族之战 1909年 油彩画布 75cm × 112cm 罗马国立现代艺术画廊藏

陪伴母亲到佛罗伦萨。就在佛罗伦萨他体验到意大利广场给他的这种谜样的气氛。这时他刚结束慕尼黑学习过程受阿诺德·勃克林 (Arnold Böcklin, 1827~1901) 影响的绘画, 开始在小尺幅的画上表现这种神秘, 而这种神秘, 一方面已潜在契里柯的心中, 那是他读尼采的书所受到的感染。

契里柯决定与母亲到巴黎, 与先一年到巴黎的弟弟相聚。他们经过柏林, 在1911年7月法国国庆日那天到达巴黎。巴黎定居不容易, 一年中辗转搬了5次家。他们曾在巴黎蒙巴纳斯区的“第一乡村路”(rue campagne première) 荒凉的画室中住下。第一乡村路邻近“地狱通道”(passage d'enfer), 这是当时不安全的

街区。画家在那里看到“最初的幽灵”，让他窥见一种更全面、更深刻、更复杂的艺术，那最初若隐若现的幻影——更为形而上的东西。

出生于希腊的意大利人契里柯的艺术生涯真正开始在巴黎。22岁来到巴黎，第二年即由友人推荐参加秋季沙龙与独立沙龙的展出。阿波里奈尔随即发现这位“年轻一代最令人惊奇的画家”。接着布鲁东表示欣赏他，由于这两位诗人的引介，年轻的意大利画家契里柯得以进入巴黎新思想、新艺术的中心。

契里柯是在秋季沙龙卖掉他的第一幅画，由一位阿弗港市的商人买去了。不久阿波里奈尔的一个朋友、一位年轻画商后来成为巴黎最重要的几位画商之一的保罗·居庸姆买了他几幅画，并表示要买下他全部的作品。契里柯在巴黎的开始有了十分好的兆头。报章杂志对他的画大感兴趣，刊登他画作的图片备受捧颂。但是，1914年世界大战爆发，所有艺术活动停止。意大利宣战，契里柯1915年与母亲、弟弟被迫回国。自1911年至1915年巴黎居留期间，契里柯已画出他形而上绘画大半重要的作品：他将广场、拱门、高塔、火车进站或船与风帆、拓展的旗、时钟、雕像与瘦身的人和影，作为他形而上感觉的表意符号。

形而上画派代表画家

契里柯兄弟回到意大利后立即应召入伍，兄弟两人首先被派至佛罗伦萨，后调派到费拉拉。自父亲去世后与他们形影相随的母亲也跟着去费拉拉。在费拉拉，契里柯被派到一家军队医院服务，在那里他遇见同时也调到该医院服务的卡罗·卡拉（Carlo Carrà）。

在意大利未来主义画派中十分活跃的卡罗·卡拉，在当时正借着入伍期间思考新的绘画方向。他原想自早期意大利传统中寻出一种较为安稳宏伟的艺术，在看到契里柯的绘画时，得到另一种指引与鼓舞，也朝向契里柯着迷的方向发展。据说费拉拉军医院的医生看到了契里柯与卡拉的作品，以为两人精神上都出了毛病，批准了

垂死的人马族

1909年 油彩画布

117cm × 73cm

罗马私人收藏（右页图）

他们一段不短的休养假期。

契里柯的弟弟安德列阿与哥哥同样擅于写作与绘画，以艾伯特·萨维尼欧（Alberto Savinio）为艺名。就在1917年1月，契里柯、卡拉与萨维尼欧共同成立了“形而上画派”（Scuola Metafisica）。他们得到1918年底1919年初在罗马创刊的《造型价值》（Valori Plastici）的主编马里奥·博罗格里欧（Mario Broglio）的支持，在接连几期中刊登了他们的文章，完整地呈现了他们“形而上画派”的审美观点。

“形而上画派”作为运动为时并不长久，而且只吸引了少数直接的拥护者，如乔尔乔·莫兰迪（Giorgio Morandi）以及菲立波·德·毕西斯（Filippo de Pisis）。他们在契里柯与卡拉争执谁是该运动的首要发起人时又分道而去。在最初形而上意念的追求中，契里柯着重静谧、幽寂、神秘、悬宕感觉的呈现；卡拉沉湎于哀伤幽静生命的抒写；莫兰迪对简单、日常事物的沉思情有独钟；萨维尼欧倾心于写作，在为数不多的画幅中透露沉静事物之间的信息；毕西斯则因形而上精神并非自己的本性，并未有风格成型的作品，在转向威尼斯画派与印象主义的结合后，才得到发展。

1919年1月，契里柯在《造型价值》上刊出了他的《探索者宙斯》，追述他在巴黎蒙巴纳斯的画室中如何寻得“更为形而上”的构图：

新的大陆出现在地平线上。

银色的手套，带着可怕镀金的指甲，因城市午后不快气息的嘘呵，摇摆在商店的上方，以它的食指指向人行道上的石板，向我出示一种新的忧郁的神秘符号。

以沉暗的史前时期尖锐勇猛之慨切割出来的纸板的头，挂在理发店的橱窗里，像一首缠绕不去的歌在我的心中、脑中燃烧。

城市的恶魔向我开了路。

我回到家中，其他报讯的幽灵来会晤我。

当我静望它绝望地飞离，看它死在房间尽头，飞向神秘街道的

长形窗上，我发现天花板上新的黄道十二宫图。

夜晚前厅半开的门，有着自复活者的空墓穴移来的碑石，那种鬼气阴森的肃穆。

在那时，其他预告音讯的图像涌现。

如秋天的果实，我们新的形而上自此成熟。

强有力的风自汹涌的海上吹来。

愿我们的召唤声达到远方大陆人满的城市。

不要就志得意满下来，即便在我们新创造的喜乐中。

我们是探索者，准备重新出发。

新艺术的探索者契里柯，在一次世界大战结束之前已经差不多完成了他形而上的绘画。在大战服役期间，他得以继续创作他巴黎时期风格的作品。在形而上的广场、建筑物、室内，置上面目不清、性别不明的人，在有阴影的几何形上，置上糖、饼和鱼等静物，还有以画架、几何仪器所组构的船或雕像的象征等等。

1918年秋天，契里柯服完兵役，回到罗马，与母亲、弟弟生活相当艰苦。1918年他在罗马博拉加利亚画廊作了第一次个人展览，展出他在费拉拉时期的绘画。《造型价值》的主编博罗格里欧兼营卖画，与契里柯签定专属合约，包括经营其造型作品与文学作品。这时候契里柯30岁，他的形而上风格作品已经有如毕加索的粉红色与蓝色时期之绘画，以及米罗的星座绘画般同等的重要。

童年经历的希腊感觉

契里柯奇异灵敏的心，应追溯到他的出生地希腊所给予他的滋养。意大利的双亲把他生在希腊特撒利的首府弗罗。契里柯3岁时，他们迁居到雅典，住在城市高处的一座楼房中。从他房间的窗子望出去，可以看到远处一座炮兵营。在希腊国家节庆的时候，一队

炮兵会骑马自营中的院子走出，向着一个不远的小丘走去。到了那边，士兵们卸下装备，将炮排成一行，向空中发射炮弹。首先看到一道闪光，接着响起轰隆声，震颤到家屋的玻璃。这种情景在幼年的契里柯的脑中一直保留着印象：山丘的轮廓、天空和海的颜色、马匹、人，还有炮座与炮口，看来像是活的图画，这是契里柯在他的《回忆录》（Mémoires）里叙述的。

父亲是铁路工程师，家中不乏图书与图片。很小的时候，便发现图画的魅力，他把一些图片贴在窗户玻璃上，然后盖上白纸用铅笔描下图来。后来他想临摹图片上的圣施洗约翰，觉得十分困难。父亲告诉他在圣者的头上用铅笔打上个十字，又在白纸上画的椭圆形上打个十字，这样固定好位置，来测定眼睛、鼻子、嘴和脸上其他的部分。他用橡皮擦了又擦，终于正确地临摹下一个人。他还听说有油画，也想试一下，他到文具店买了一张小画布、颜料、调色盘和笔，自己摆好3个有叶的柠檬来画，遇到种种困难。父亲送他到一位名叫马弗鲁迪斯的图画老师处学习。

马弗鲁迪斯老师说一口带威尼斯腔调的意大利话，他的绘画技术令契里柯钦佩。他什么都能画，即便不看东西。他引导契里柯认真学习，让契里柯绘画的爱好更加强烈。一段时间以后，马弗鲁迪斯必须离开雅典，契里柯转而跟一位瑞士籍的精于绘古代废墟的画家吉勒隆上课。后来父亲决定把他送到雅典综合技术学校，那时他大约才11岁。最初的4年，学校教育十分严格刻板，在直接对着实物作画之前，要临摹图片和雕像，4年之后契里柯才到油画教室，不过他已打下扎实的基础。油画教室里，他遇到一位好教师雅可比迪斯，这位老师认真指导他，契里柯更加努力地作画。

在雅典的少年时期，契里柯发现了另一件他喜欢的事，那就是钓鱼。由于这个嗜好，让他接近自然、观察自然。契里柯有时会与母亲、弟弟一早出发，路上行人稀少，房屋还拉下窗板，他们登上小船时，周围一片沉寂。契里柯写道：“钓鱼对我来说是极大的乐事，我孩童时在希腊看到的所有美好场面（以后再

神谕之谜 1910年 油彩画布 42cm × 61cm 私人收藏

也没有见过更美的)让我确实深深记住,牢牢印在我的灵魂我的心中。为了去钓鱼,我们很早起来,看到黎明曙光穿出夜空,在登上划向海湾中的小船时,海是一面镜子,我从没有在其他国家看到如此漂亮的‘水镜’。过不多时,一条鱼游来,一条鲑鱼,像海神一样跳出海面。这情景多年之后我还看到,但如果我要正确地描绘下来,用毛笔、铅笔或油画笔表现,那我画不下来。”

少年时的契里柯除钓鱼之外,也时常想要离开城市到乡间画画。

大自然无法比拟的美，它的比例、线条、颜色，如此均衡和谐，让契里柯由衷热爱，烙印在他的心里。这个他认为世界上最美妙且令人心醉的国家，充满古代留下的神祇、庙宇、雕像、断柱与永恒的山峦、海和天的世界，一直留在他的脑海里。

德语系画家与哲学家的影响

17岁时，父亲去世，母亲决定带契里柯兄弟二人回到意大利。短暂居留威尼斯与米兰之后，契里柯向往着慕尼黑的美术学校，全家就在1906年秋天共赴巴伐利亚。不久，母亲和弟弟回到米兰，契里柯则停留到1910年4月美术学校结业才离开。

在慕尼黑美术学校期间，契里柯对瑞士画家勃克林的绘画深感兴趣。勃克林与荷德勒（Hodler）同为19世纪瑞士大画家。他曾在罗马受到古典风景画与古代废墟文物的启发，兼取了德国哥德式的精神与北方戏剧手法，而画出浓厚浪漫主义与象征主义诗感的作品，如最著名的《死亡之岛》。契里柯1909年画的《海景》就有《死亡之岛》那种森严逼人的气氛。

看勃克林其余的绘画，契里柯感受到奇异的洪荒或鬼魅的特性，他后来在1919年《论形而上艺术》中一段“永恒的象征”的文字里，谈到勃克林与法国的古典画家洛兰与普桑，他说：“勃克林、洛兰、普桑的画，虽然都有人物，却极似第三纪的景观，那时类人猿并不存在。”而契里柯经常以形而上的观点沉思“没有人”时的奇怪现象。

自勃克林与普桑的画中，契里柯体验到真正绘画的深度应如他们所表现的，在《极限》一文中他写道：“勃克林和普桑都达到了绘画的极限：一点最后的努力就可以让绘画有它自身专有的图标，带引我们超越所有的图像……”“一个艺术家真正深刻的作品是由他最内心深处涌现的，那并不是小溪的潺潺之声，不是鸟之鸣，不是树叶的簌簌之响，取代哥德式或浪漫式的情感，让找到的应更是永恒与无限的空间，线条和形式，就如同罗马建筑物所给人