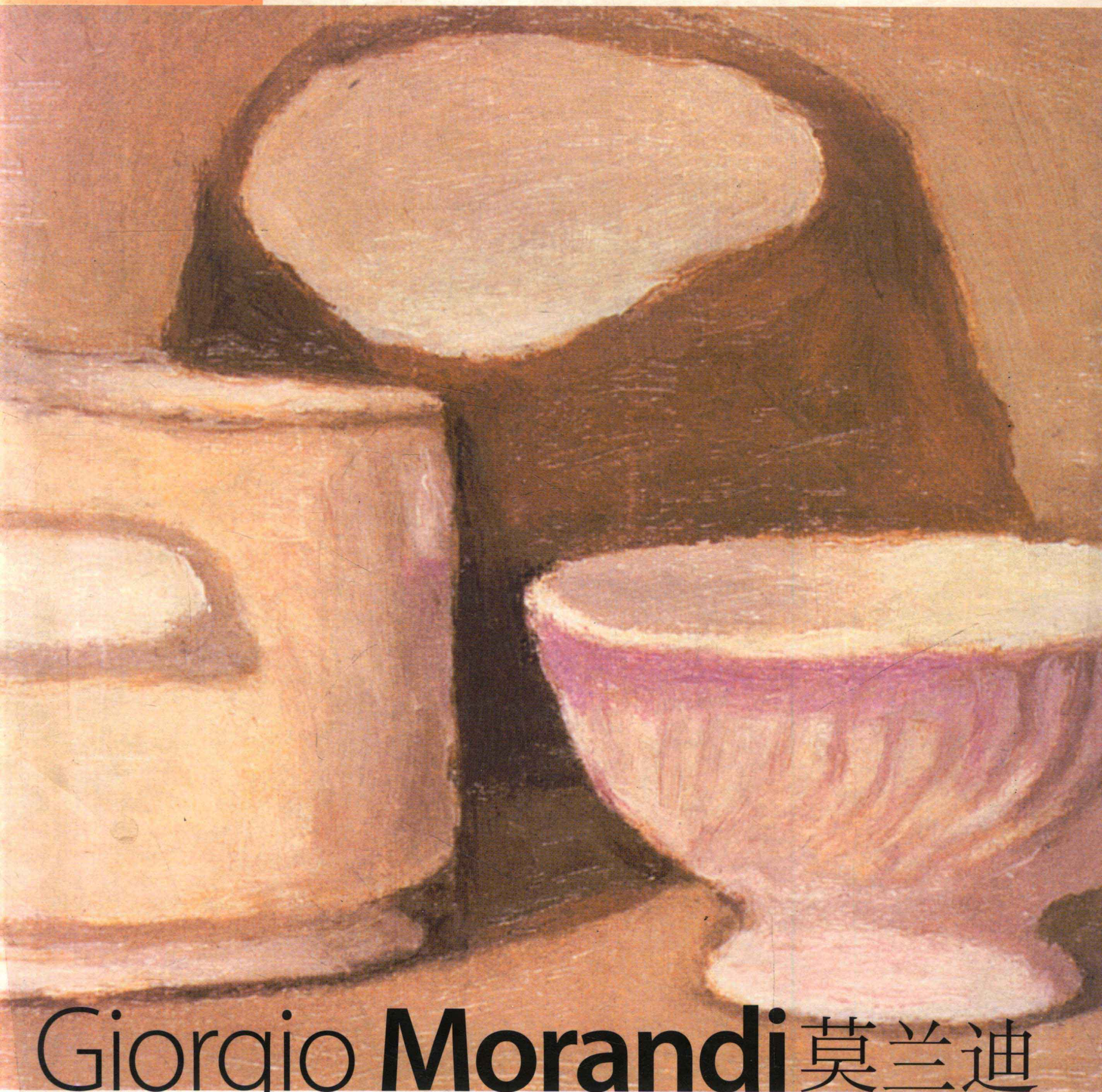

Giorgio Morandi 莫兰迪

张艳 / 著

Great Master of Art in the World 世界艺术大师

香港新文化艺术出版社

Giorgio **Morandi** 莫兰迪

张 艳 / 著

Great Master of Art in the World 世界艺术大师 香港新文化艺术出版社

世界艺术大师——莫兰迪

出版发行

香港新文化艺术出版社

责任编辑

张书辉

印制

北京图文天地制版印刷有限公司

开本

890mm×1024mm 1/12 21.3印张

出版日期

2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

书号

ISBN 978-988-25036-2-8

定价

160元

版权所有，翻印必究

Contents 目录

莫兰迪的艺术生平	3
形而上画派和其他画派对莫兰迪的影响	27
未来主义	27
形而上画派	38
东方的绘画思想	60
莫兰迪绘画解析 各家评论	91
契里柯谈莫兰迪	91
罗贝托·朗吉	91
评论家阿干杰里	92
久塞帕·博塔依	92
画家自述摘录	92
莫兰迪的绘画理念解析	145
莫兰迪的水彩画、版画、素描欣赏	193
莫兰迪版画的分期	193
乔尔乔·莫兰迪年谱	244

莫兰迪的艺术生平

莫兰迪全家 1912 年

意大利位于欧洲南部，公元前后曾先后建立埃特鲁斯坎、罗马等国，拥有丰富的古典美术遗产。中世纪时虽一度衰落，但仍然是西欧各国接触拜占庭文化和东方文化的前沿。到文艺复兴时代，意大利成为西方美术最发达的地区，其领先地位从 14 至 17 世纪历数百年而不衰。18 世纪后，法国才逐渐取代意大利的地位。因此，不仅在美术史研究上，而且在一般美术教育和博物馆陈列中，意大利美术皆具有重大意义，是人类美术遗产中十分珍贵的部分。但是，在政治上，自罗马帝国灭亡后，从中世纪直至 19 世纪中期，意大利一直处于分裂割据局面，美术的发展也很不平衡，地区性的流派各有特色，使意大利美术在其长期发展中呈现复杂交错的景象。

乔尔乔·莫兰迪，1890 年 7 月 20 日出生于意大利波洛尼亚市。波洛尼亚市位于意大利两个重要城市威尼斯和佛罗伦萨之间。当时的波洛尼亚已是一个相当繁荣的中产阶级城市，有一个欧洲古老的大学，而对于莫兰迪意义重大的波洛尼亚美术学院即坐落在大学旁边。母亲玛利亚·马卡费里，父亲安德列阿·莫兰迪属于波洛尼亚市中产阶级一员，任职于出口公司，工作体面且收入颇丰，一家人生活得温饱而舒适。莫兰迪共有三个妹妹一个弟弟，他在家中五个子女中排行老大，小弟弟不幸早年夭折。终其一生陪伴他的三个妹妹终生未嫁。

1906 年在莫兰迪 16 岁时曾到父亲的公司实习，但第二年即 1907 年他最终放弃从商的打算，到波洛尼亚美术学院注册并进入预修班。当时的波洛尼亚美术学院最新的美术信息和观念传播很快，艺术界新闻、美术评论、最新的美术作品图片，甚至欧洲的各种报刊杂志均能从波洛尼亚买到。关于这一点我们可以从莫兰迪的早期创作中看出。最早见到塞尚作品图片就可能来源于 1908 年的《vittorio pica》或《la voce》的印刷品中。

19 世纪意大利著名绘画团体马奇亚奥里是相当于法国印象主义的绘画团体，他们像印象主义画家一样钟情于表现户外光线，以大笔触或大胆平涂与色块来完成画面形象。“macci”是斑点或碎片的意思，所以马奇亚奥里又称“斑痕绘画”。任教于波洛尼亚美术学院的风景画家卢以基·贝特里（luigi bertelli）教授就曾是马奇亚奥里的成员，在莫兰迪进入波洛尼亚美术学院的前几年他还一直任教于该校，虽然后来退休，但其对美术学院的影响还在持续中。莫兰迪对这样一位教授非常尊敬，认为他是一位风格成熟而富有创意的画家，并曾经对朋友（giuseppe raimondi）这样评价他的作品：“贝特里在描绘波洛尼亚城市房屋雪景时，将本来美丽的雪描绘得更加温柔，贝特里最喜欢这类作品，屋瓦、屋檐、屋顶上的雪，以一种简约的几何形表现，没有矫揉造作，很有感觉。”莫兰迪早期的人物画即明显受到贝

特里的影响。

1913 年的夏天, 23 岁的莫兰迪第一次去了格里查纳写生。格里查纳是位于波洛尼亚附近的山镇, 尤其是夏天凉爽的气候和那里的草坡、小丘深深吸引着莫兰迪, 所以在可能的情况下, 暑期他常常来到这里。后来他与妹妹们还合力在这里建了一座二层小楼, 虽然朴实无华, 但既可以画画又可以消暑。莫兰迪的风景画有很多就取材于此。

1913 年莫兰迪获取学院文凭。在校期间的一些早期作品保留了下来, 其中有素描、版画和几幅已显露个人风格的风景画, 从中可以看出这位受传统学院训练的年轻画家已在揣摩中寻找属于自己的风格。这一时期的莫兰迪是一生当中旅行较多的时候, 时间跨度集中在学校的假期和完成学业后的一年中, 以及 1914 年在波洛尼亚的一所公立小学教素描及印染课程期间。他到威尼斯观看双年展, 欣赏了展出的 37 件雷诺阿的作品, 到佛罗伦萨参观乌菲兹美术馆及重要的教堂, 并特别瞻仰了乔托、马萨乔、乌切罗的艺术作品。前往罗马参观庆祝意大利统一 50 周年纪念的国际博览会, 看到莫奈、塞尚的油画原作和来自中国、日本的水墨作品。这些亲眼目睹及亲身体验对于莫兰迪来说非常重要, 这些经历使莫兰迪对他平日收集的印刷图片及艺术书中所见到的作品得以印证。

20 世纪的意大利美术也和欧洲其他国家

一样, 兴起了现代派的运动, 主要有未来主义和形而上画派。1909 年, 以马里内蒂为首, 发布了《未来主义宣言》, 画家波丘尼、卡拉、鲁索洛、巴拉、塞韦里尼成为这一运动的中坚。他们的宣言表露出对速度和力量的推崇, 以及对创造一种新的、工业社会的艺术的狂热。1909 至 1914 年, 未来主义一共举办了 4 次画展, 作品曾送往法国、德国、比利时、荷兰、奥地利等国的城市巡展, 部分作品如波丘尼《城市的兴起》(1910 年)、巴拉的《拴着皮带的狗》(1912 年)、鲁索洛的《雾》(1912 年) 等, 都产生了较大的反响。1914 年第一次世界大战爆发, 大部分未来主义者入了伍, 未来主义宣告终结。在米兰和罗马, 未来主义虽仅仅是个不大的、实验性的艺术群体, 但它在国外的影响却很大。莫兰迪也曾参与活动, 并寄作品到罗马参加第一届“自由未来主义者展览”。

1915 年 5 月, 由于意大利参加世界大战, 莫兰迪应征入伍, 被派遣到帕尔玛手榴弹第二军团。后来因为严重的病痛, 服役一个半月后被送入医院, 接着便复员返回了家乡。在后来的数年中, 莫兰迪时常被病痛折磨, 有时不得不强制自己中断艺术创作, 但他还是继续了波洛尼亚的教学工作, 期间还担任了四年的校长职务。

1911 至 1920 年间, 意大利画家契里柯、卡洛·卡拉在意大利北部城市弗拉拉 (一译费拉拉 Ferrara) 共同创立了“形而上”绘画流

风景 (上图)

风景 (右页图)
1910 年 油彩画布
37.7cm×48cm

风景
1913 年 油彩纸板
41cm × 55cm
波洛尼亚莫兰迪美术馆藏

风景

1913年 油彩画布

44.5cm × 66cm

派。这个画派，确切地说，是一种观察方法，不是一种形式风格。当时，卡拉已接受契里柯的画法影响。1917年1月，两人都因神经失常而被送入弗拉拉军队医院，于是成了一对至交。加上常来医院探望的契里柯的弟弟、诗人与音乐家阿尔贝托·萨维尼奥，三人谈得十分投机。他们便设想了一个形而上画派 (Scuola metafisica) 的纲领。他们的目的，约略而言，是描绘一些被哲学的幻想所强化的形，通过物体在“非现实”的背景上并置，传达一种引人深究的神秘感。莫兰迪同形而上画派的联系应该是源于编印《la raccolta》的文学杂志的朋友们。莱蒙第、巴切里、雷博拉与卡拉、契里柯、萨维尼奥、毕西斯等形而上画派成员都加入写作。也由于莱蒙第等人与契里柯、卡拉相识，莫兰迪也就与形而上画派有所联系。这个画派仅持续了短短几年时间，只吸引了少数的拥护者，但它的影响却相当可观，特别是对后来巴黎超现实主义运动、“意大利20世纪”运动意义重大。

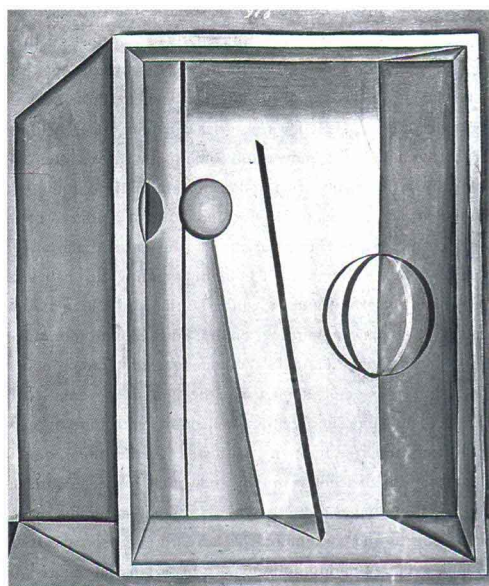
莫兰迪只在1918年至1919年间作了数幅接近形而上绘画的静物画。如帽商用的半身模特、烟斗、几何体模型，还有常见的瓶子、盒子等物体。整个画面似乎经过精心的设计，有着很好的数学比例分配。没有了早期的顿挫的铺排颜色、晕染与明显的色块笔触，更趋向理性化。即使这样也有别于契里柯和卡拉，风格更倾向于乔托和文艺复兴初期的一些绘

画场景式样。后来莫兰迪经常谈到他这时期的作品，说这只不过是他的静物画发展的一个过程，并反复强调他早在1914年便开始拥有帽商用的模特了，他像观察一般的物体一样不断地观察着，到了想画的时候就画。言下之意是他并不是跟随着契里柯和卡拉之后而画模特的。

尽管莫兰迪有意无意地与形而上画派拉开距离，但现代美术史中总是将他与形而上画派相联系。尽管这阶段的作品带有明显的形而上的风格，但我们认为这些画和莫兰迪众多的画作一样精彩。美术史上的归属问题已无关紧要。

1919年莱蒙第将莫兰迪介绍给契里柯和卡洛·卡拉，并将他带进以《搜藏》杂志为中心的诗人与作家当中。同年，《造型价值》杂志的创办人马利欧·博罗格里欧与莫兰迪签署了经营莫兰迪作品的合同，此合同一直持续到1924年。

1920年莫兰迪到威尼斯观看双年展的法国馆塞尚画展，受到启发并尝试了一段塞尚式的静物绘画。塞尚和莫兰迪有相像之处，较偏重理性，接近哲学。莫兰迪的思维和对形式上几何形状的理解都受塞尚的影响，塞尚在找寻自然的奥秘，找寻人对空间、对自然有什么样的知觉，这个知觉如何视觉化。塞尚、莫兰迪他们的绘画里多多少少有个人情感，甚至有个人情绪在里面，有点忧伤、孤寂、禁欲。但他最

静物（上图）
1918年 油彩画布
65cm × 55cm

静物（右页图）
1914年 油彩画布
102cm × 40cm

初的动机不是表现这个情感，它是自然而然渗透进去的。一个人怎么面对事物本身，怎么交流，平静的、中性的、无名的态度会更有效。

1921 至 1922 年的静物画呈现一种含蓄的似明似暗的光感，展现了一种新的物理性和内涵。这一时期的莫兰迪已专注于风景和静物的表现，逐渐朝向他一生发展的个人风格走去。在莫兰迪漫长的创作生涯中，始终保持专心一致的创作探寻。从他 30 岁左右一直到他生命的终点，他一直画着互为近似的风景和静物，谦逊寡言内向的他总是表现得自重而矜持。

这一时期莫兰迪先后参加了马利欧·博罗格里欧为他安排的在德国的画家联展，并在佛罗伦萨举办了个展。1926 年与 1929 年两次参加了由富尼和马鲁西格等组成的艺术团体展览活动。这原来是米兰一个画家团体，以富尼和马鲁西格为代表，意在振兴传统的绘画主题和技巧，期望再现意大利历史上曾有过的光辉。这群人中的托西和塞梅吉尼是比较朴实的印象主义画家；西罗尼侧重工业题材；都灵画家卡索拉蒂则沉浸于画室艺术，喜作人体。此外，圭迪和博拉，还有像罗萨伊、唐吉这样的写实主义画家，也接受了 20 世纪画派的思想。一些移居国外的画家，如久住巴黎的坎皮利和 F.T.de 皮西斯等人的作品，也都不同程度地保留着意大利古典艺术的热情。参加展览的画家有着不同的性情与文化修养，风格有相近又有不同，整体展

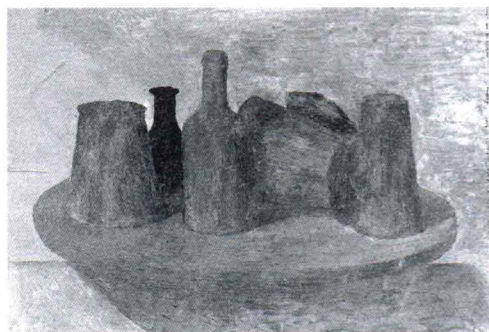
现了一个丰富多样的艺术风貌。这一艺术团体是意大利 20 世纪初重要的艺术活动团体。莫兰迪的绘画风格与其他的画家均有很大差别，对于莫兰迪来说受邀参加这样的展览并得到交流和学习是他重要的艺术活动。

莫兰迪创作的版画先后参加了 1927 年的佛罗伦萨的第一届版画展，1928 年及 1930 年的威尼斯双年展，1930 年还参加了巴黎国家图书馆版画展。随着艺术创作的逐渐成熟和对外交流展览的增多，莫兰迪渐渐确立了自己在艺术界的声誉。莫兰迪突出的版画方面的表现更赢得了波洛尼亚美术学院的聘请，任该校版画教授。

1928 年他曾写过一篇较长的自传：

“……在注册美术学院的时期我已经很热切很感兴趣地去听未来主义画家破坏性的理论了。我觉得这一时期的意大利绘画方向对我来说太平淡又太令人厌烦。我和一些有思想的年轻人一样有必要完全改变意大利艺术环境的看法。最初的参与是从参与了罗马斯波罗维也里画廊的一个‘未来主义者’的展览开始的，但是我逐渐意识到那种新的美学观念比旧的更不能适应我精神上的追求……”

“……我感悟到只有对过去的数世纪中产生的最精彩的绘画真正有所了解，

静物（上图）

静物（右页图）
1916 年 油彩画布
82.5cm × 57.5cm

静物
1920 年 油彩画布
49.5cm×52cm

静物

1920年 油彩画布

30.5cm × 44.5cm