

艺术大师之旅丛书

杨晓斌 编著

MODIGLIANI 莫迪利阿尼

大连理工大学出版社

艺术大师之旅丛书

MODIGLIANI

莫迪利阿尼

杨晓斌 编著

大连理工大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术大师之旅丛书·莫迪利阿尼 / 杨晓斌编著. —
大连: 大连理工大学出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5611-8374-8

I. ①艺… II. ①杨… III. ①绘画 - 作品综合集 - 意大利 - 近代 IV. ①J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 294243 号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路 80 号 邮编: 116023)

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸: 200mm × 240mm

印 张: 18.5

出版时间: 2014 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘 蓉

责任校对: 李 雪

装帧设计: 杨晓斌

ISBN 978-7-5611-8374-8

定 价: 118.00 元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84703636

E-mail: designbookdutp@gmail.com

URL: [http:// www.dutp.cn](http://www.dutp.cn)

如有质量问题请联系出版中心: (0411) 84709043 84709246

目 录

CONTENTS

	走进大师的世界	// 001
一	模仿学习	// 013
二	为雕塑而生	// 041
三	个人风格探索	// 071
四	立体主义时期	// 107
五	风格的转变	// 131
六	裸女表现	// 169
七	成熟的个人风格	// 201
	莫迪利阿尼生平大事记	// 284

◀ 莫迪利阿尼自画像

布面油彩
100cm×65cm
1919年

圣保罗：圣保罗大学当代艺术馆

走进大师的世界

古埃及阿赫那顿国王（Akhenaten）的妻子纳菲提提王后（Nefertiti，公元前1370—公元前1330年）的长颈美人形象先经过意大利文艺复兴时期的天才艺术家波提切利的夸张演绎，后又在20世纪巴黎画派的多情王子莫迪利阿尼的画笔下变得更加迷人。长长的颈项，略微变形的修长的人体，多数肖像都有眼无珠，这些鲜明的特征都是莫迪利阿尼艺术风格的概括。这位被称为“蒙巴纳斯王子”的艺术家，犹如一颗在繁星点点的夜空中划过的流星，光亮而短暂，虽然莫迪利阿尼只活了36岁，但他的独特艺术风格却在20世纪初的艺术世界里独放异彩。随着时间的推移，他的独特风格受到了更多人的关注，具有艺术启迪性并有助于个人风格的探索。

初上艺术路

阿米蒂奥·莫迪利阿尼（Amedeo Modigliani）于1884年7月12日出生在意大利托斯卡纳（Toscana）地区的利沃诺（Livorno）。莫迪利阿尼出生前，父亲弗拉米诺·莫迪利阿尼（Flaminio Modigliani）是富有的企业家，但在莫迪利阿尼出生之年因事业失败而宣告破产。虽然家道中落，但莫迪利阿尼仍接受了相当好的教育，母亲欧仁妮·加尔辛（Eugenie Garsin）出身于法国的加尔辛（Garsin）家族，精通英语、法语和意大利语，在哲学和文学上有较深的造诣。母亲的文雅与贤淑对儿子的气质的培养有着直接或间接的影响。

莫迪利阿尼自小体弱多病。1898年，14岁的他因患伤寒而不得不休学回家修养。恢复健康后，他再也没有回去上课，而是参加了吉诺·米凯利画室的绘画学习课程。1900年7月，他患上了严重的肺结核。1901年，为了治疗他的结核病，母亲开始带着他远行以益健康。他走出了托斯卡纳，到那不勒斯、卡普雷等地旅行，

◀ 17岁时的莫迪利阿尼，1910年

▲ 年幼的莫迪利阿尼坐在保姆怀中

▲ 莫迪利阿尼在家乡利沃诺上小学时与老师和同学的合影（前排左一），1895年

▲ 13岁时，莫迪利阿尼（后排右二）在新年晚会上演出节目后与小伙伴们合影，1897年

▲ 莫迪利阿尼（右坐者）在吉诺·米凯利画室学习绘画时与老师和同学在一起，1898年

参观博物馆，临摹和学习绘画。莫迪利阿尼对着古代雕塑和绘画临摹、练习速写。他又来到了罗马，在这里他汲取古典艺术的精华，全神贯注地临摹学习，他试图找到艺术的灵感和真谛，立志成为一名艺术家。1901年5月，在理想的激励下，他投学到乔瓦尼·法托里门下。与那些因循守旧、刻板的教学老师相比，法托里教给了他更多的独创而非一味的模仿，在更自由轻松的环境里，鼓励他自主地绘画。但他在这里仍然遵守传统的课程安排，从临摹古典大师的雕塑到临摹美术馆古代大师的画作；从在画室中的模特写生到学习基本绘画的透视、色彩等基本技法。莫迪利阿尼还曾到卡拉拉地区参观当年米开朗基罗的采石场，为他之后成为雕塑家埋下了种子。在意大利，他还第一次接触到了尼采，并接受了尼采的哲学思想。尼采的美学思想的核心是生命哲学，他主张利用艺术和审美超然物外，享受心灵的自由和生命的快乐。莫迪利阿尼的作品，颇能阐释尼采的观点，艺术和人生的真谛是他倾其一生所追求的目标。

1902年，莫迪利阿尼进入佛罗伦萨美术学院学习，次年转入威尼斯的贝利美术学院。在这里受同龄人的影响，他染上了毒瘾，并过着从艺术家角度来看是比较时尚的“波西米亚”生活。

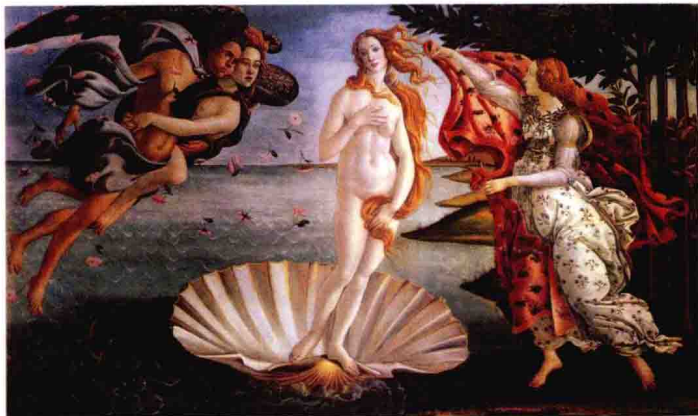
不管是接受正规的艺术训练还是之后坚持自我的艺术学习探究，他都遵循了传统的学艺之路：学习、反叛、挣扎、创新。

▲ 古埃及法老阿赫那顿的妻子纳菲提提王后的塑像，柏林国家博物馆

▲ 非洲西海岸的木雕作品，具有原始艺术的简洁美

寻梦巴黎

1906年，莫迪利阿尼怀揣着青春梦想，憧憬着美好未来，来到了世界艺术的殿堂——巴黎。当时的巴黎像个磁铁一样吸引着世界各地的艺术家。莫迪利阿尼同其他艺术家一道加入了为梦想奋斗在巴黎的流浪艺术家的行列。

这一时期，作为艺术风向标的巴黎也发生着翻天覆地的变化。1901年劳特累克、1903年高更、1906年塞尚相继去世，1905年马蒂斯作为野兽派的旗手登上舞台，毕加索试图独创出令人震惊的《亚威隆的少女》。年轻的莫迪利阿尼是否能融入这个社会并在此找到自己的一席之地呢？

初到巴黎，莫迪利阿尼也像许多漂泊于此的艺术家一样，住在蒙马特的“洗衣坊”公寓。在这里他结识了毕加索和勃拉克等人。莫迪利阿尼为了激发创作的灵感，又酗酒、又吸毒，在这种波西米亚式的生活状态下身体每况愈下，正在自毁前程。

在朋友的劝说和资助下，身体糟糕且又毫无自控力的莫迪利阿尼失落而沮丧地离开巴黎，回到故乡利沃诺。家里平静安逸的生活单调乏味，他还是想念巴黎的艺术氛围和变幻莫测的艺术风向。所以，他又毅然回到了巴黎。

巴黎再次接纳了这位风流自傲、自由不羁的艺术王子。此后，除了偶尔去法国南部和巴黎附近等地以外，他大部分时间都呆在巴黎，直到生命的最后一息。

◀ 波提切利《维纳斯的诞生》，布面蛋彩，1482年，佛罗伦萨：乌菲茨美术馆

▲ 塞尚《斜倚的裸女》，布面油彩，1886—1888年，华盛顿：国家美术馆

▲ 毕加索《亚威隆的少女》，布面油彩，1907年于巴黎，纽约：现代美术馆

▲ 莫迪利阿尼在科拉罗斯美术学院学习时在上人体写生课，1906年

追本溯源

莫迪利阿尼的艺术营养异常丰富。他的神经性特质使他天生就有一种极其强烈的敏锐观察力，能从各种艺术中汲取营养。他受古埃及艺术和意大利艺术，尤其是文艺复兴时期波提切利、乔尔乔内、提香等艺术家的影响，作品中充满诗意和古典的唯美特征。

在巴黎期间，他受到了新艺术运动的装饰、劳特累克的线条、塞尚的结实、高更的南太平洋异国情调、象征派的神秘、蒙克的忧郁和精神压抑、布朗库西的原始单纯、野兽派的色彩、立体派的几何平面化以及德国表现主义的心理扭曲等众多风格的影响。这些对莫迪利阿尼后来的艺术风格形成都起到了潜移默化的作用。

在众多的艺术风格、思想和人物中，对莫迪利阿尼的艺术风格有着直接而深远影响的当属塞尚。1907年，在巴黎举办的塞尚作品盛大回顾展让莫迪利阿尼茅塞顿开。他从塞尚那里学到了稳定的布局、坚实的结构和色彩的造型作用。塞尚作品给予他的启示在他后来的作品中得到了完全的展现，如稳定而精准的线条、沉着的色彩、简洁的造形及有条不紊的表现手法等。

情迷雕塑

莫迪利阿尼对雕塑的痴迷般热爱源于少年时期的艺术学习经历和与雕塑的较多接触。他的老师乔瓦尼·法托里带领他参观雕塑并要求他画雕塑像，还曾带他到卡拉拉地区参观当年米开朗基罗的采石场。这些都为他后来进行雕塑创作埋下了种子。

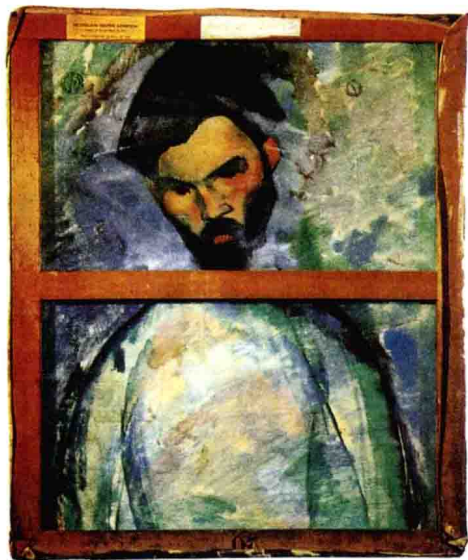
幸运的是，在巴黎期间，他遇见了同样是为艺术发展而从罗马尼亚来到巴黎的流浪雕塑家布朗库西。他向比邻而居的布朗库西学习雕塑。布朗库西借给他工具和工作室。晚上两人在灯下切磋技艺，议论罗丹，批评他太学院气。对他们来说，直接凿出来的石雕更为自然。他们更喜欢黑人艺术的自由性与创造性，莫迪利阿尼笔下的椭圆形脸蛋已经显示了这方面的影响。

在多数雕塑家还采用传统方法时，布朗库西和莫迪利阿尼却选择了一种更加大胆的方法：自信、刺激、富于激情的直接雕刻法。

◀ 莫迪利阿尼在家乡利沃诺留影，1913年

▲ 亨利·德·图卢兹 - 劳特累克《红磨坊的女小丑》，布面油彩，75cm×55cm，1895年，温特图尔：奥斯卡·莱因哈特收藏

▲ 《布朗库西肖像》习作，布面油彩，73cm×60cm，1909年，私人收藏

▲ 莫迪利阿尼、毕加索和萨蒙（Andre Salmon）在一起，1914年

▲ 莫迪利阿尼在巴黎，1915年

▲ 莫迪利阿尼与一战军人在一起饮酒，1916年

非洲雕刻对他们二人的艺术产生了重大影响。那些简洁且别具一格的面具、木雕等艺术品让他们为之震惊。古老的艺术毫无繁琐可言，却将人的形态精简到线条与体积，改变了自文艺复兴时期以来雕刻艺术中对完美形体和技法的追求，试图去寻求更简洁的出路。

莫迪利阿尼的雕塑世界并不局限于某一种特定的风格，而是从古希腊、扶南王国（今柬埔寨）、南太平洋的塔希提人雕刻，以及埃及、非洲西海岸、大洋洲雕塑等众多传统艺术中汲取所需要的营养，并糅合成自己的艺术风格。

莫迪利阿尼的雕塑拥有简化、变形和夸张的造型：极度拉长的椭圆形的头，削凿出凌厉的棱角，鼻梁像一把完美的刀刃，在顶端弯曲，双唇几乎快要消失，橄榄状的眼睛越发凸出，好像溜溜球一样。这种大胆的艺术语言使他的雕塑充满魅力。欣赏莫迪利阿尼的雕塑作品，更多的是在看一种符号、一种标志。这种象征性的潜台词使他的作品越发地展现出本源的美。

1914年以后，由于身体的虚弱和经济的困窘，莫迪利阿尼无法再继续承受创作雕塑的艰辛，不得不中转重拾画笔。他将雕刻的特性融合到绘画中，那是一个充满形态的线的世界，他用富有韵律的线条来和谐地表现真实的生命，让色彩游走在韵律之中。

这种结合与创新可以说是独树一帜的。原始的东西给人一种大巧若拙的感觉，能够用最少的修饰营造出最大的美感。保留住对象的真实和艺术家观察对象时最敏锐的那一刹那的感觉。

浪漫激情

风流倜傥的莫迪利阿尼浪漫多情。1910年5月，莫迪利阿尼遇到了才华横溢的俄国诗人安娜，两人坠入爱河。诗人气质的莫迪利阿尼同浪漫诗人安娜过着诗一般的生活，他们一起参观卢浮宫，一起热烈地谈论共同喜欢的诗歌文学和艺术。他将安娜看成是艺术理想的化身，把她画成埃及女王的模样。这种直通心灵的沟通使莫迪利阿尼在艺术上得到巨大启发，尽管他们的爱像风一样很快结束。

1914年5月，莫迪利阿尼遇见了来自南非的英国女诗人、记者比阿特丽斯·黑斯廷斯。他们之间迸发出的感情，使他的画风趋于成熟，并创造出了众多杰出的肖像和裸体画。从1914年到1916年，莫迪利阿尼为比阿特丽斯画了许多张素描和十多幅肖像画。

1916年，莫迪利阿尼与小他8岁的西蒙妮相识，她迷恋艺术家，沉溺于浪漫的波西米亚生活。第二年，她为莫迪利阿尼生下了一个儿子。莫迪利阿尼常常画西蒙妮，但是除了一幅钢笔素描之外，没有哪幅作品能够让人认出是她。也许是《穿绿衣的女士》，也许是《站着的穿低领衬裙的金发裸女》，到底是哪个我们无从考究。他们的爱情没有维持太久，在莫迪利阿尼遇见珍妮后，他便无情地抛弃了他们母子。

1917年，莫迪利阿尼遇到并爱上了学习绘画的学生珍妮。19岁的珍妮对比自己大14岁的莫迪利阿尼十分崇拜，她是唯一让莫迪利阿尼称为妻子的女人，他们之间的感情并没有因为年龄的差距和现实的阻挠而有所减少。她为莫迪利阿尼生下一女。在丈夫去世之时，怀有身孕的珍妮跳楼殉情，追随爱人而去。

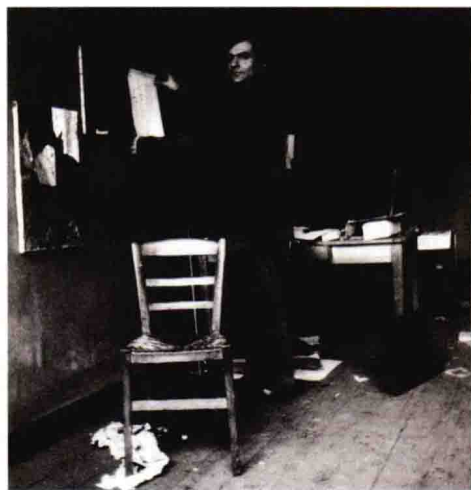
成熟的个人风格

放弃雕塑后，他重新拿起画笔。对雕塑的认识和理解使他的绘画作品中多少都带有雕塑的特征。他找到了一种艺术风格，椭圆形

▲ 莫迪利阿尼、雅各布、萨蒙和扎哈特等在一起，1916年

◀ 这是莫迪利阿尼在贝施·维尔（Berthe Well）画廊举办的第一次，也是唯一一次个展的海报。展览当天就被警察以妨碍风化罪取消

▲ 莫迪利阿尼在他的画室里贴画稿，1915年

的脸，长长的颈项，纤细的鼻子，杏子形的眼睛，以及温柔且略带伤感的神情，这些都是典型的莫迪利阿尼风格，让人一看就知道是他的画。他已经完全抛弃了他所继承的意大利学院派的那种自然主义绘画模式，转而形成了更具个人主义的风格。受弗洛伊德精神分析学的影响，他拒绝所见所得的传统束缚，随心所欲地将他所见到的现实进行变形修饰，甚至完全扭曲。

莫迪利阿尼的作品中有形形色色的眼睛。为了强调它们的区别，他会把一只眼睛画亮，另一只画暗，甚至把两只眼睛画得不对称。这使他画中的人物有一种超然遥远的神态，给人神秘莫测的感觉。莫迪利阿尼的作品具有一种特别的艺术魅力。一方面，他笔下人物的魅惑神情与引诱之态，暗示或流露出压抑的神情。另一方面，他作品中的人物面无表情，或闭目而眠，或沉思内省，似乎沉陷于个人的内心世界里，完全忽视了外部世界的存在。这些人物形象像是一面面镜子，是画家本人孤独性格的折射。

肖像与裸体

在莫迪利阿尼的作品中，除了少许几幅风景画，绝大多数都是人物肖像画和裸体画。肖像画的主要对象是认识的朋友。因为经济拮据，没有钱请模特，他就时常以朋友为模特画肖像作品。他的肖像画中人物大多神情呆滞，无喜怒哀乐之感，而且画中要么没有背景，要么背景就只是几何形的抽象化了的家具。这样的处理使人物形象得以突出。

与肖像画相似，莫迪利阿尼的裸体人物，也在抽象的外在形式中追求内在的精神世界。他画的女裸体，大多是斜躺的全身画。在构图时，画家有意将人物的腿部置于画外，有的甚至将双手和头顶也置于画外。这与欧洲文艺复兴时期以来传统的人体画，尤其是古典主义和学院派的人体画强调完整性的原则相背离。莫迪利阿尼在视觉上试图摆脱画框的限制，使人体本身得到凸显。

在裸体画的创作中，莫迪利阿尼用简洁的轮廓线表达绘画的本质。他从安格尔、德加以及劳特累克那里学会了如何使用优美的

◀ 叼着香烟的莫迪利阿尼，1918年

▲ 帕布罗·毕加索，纸上铅笔，22.5cm×27cm，1914年，昂蒂布：毕加索博物馆

▲ 保罗·纪尧姆、阿奇彭寇夫人和莫迪利阿尼在法国南部城市尼斯的盎格鲁海滨大道上散步，1918年

线条，从塞尚那里学会了如何用色块表现人物的内在结构关系和结实的体积感，从而实现了线与面的完美结合。

他的裸体画由简洁流畅的弧线构成，显得柔和丰满，又稍带病态，那些裸女的姿态从肩到腕、从腰到腿的线条仿佛是用圆规画出来的，流畅柔美。他采用优美的拉长手法，并没有怪诞变形的视觉感受，而是呈现出修长性感的女性身体之美。他运用朱红色点出乳房的乳晕和乳头，有画龙点睛的作用，效果十分微妙，好像万绿丛中一点红，单纯而洋溢着生命的气息。从1917年的《斜卧的裸女》《坐着的裸女》到1919年的《枕臂的裸女》等一系列人体作品，被概括化的女性形象以丰盈、优美的体态特征来感染人们的视觉，这其中虽然充斥着诱惑，却没有色情媚俗的痕迹。这些裸女虽然没有文艺复兴时期大师笔下的女神那么神圣，但是莫迪利阿尼笔下的裸女却有人间的维纳斯式的优美。从这个意义上讲，他的裸体画继承、延续了文艺复兴时期的精神。柔和的线条色彩，突出表现女人的躯体和姿态，他摆脱了世俗的诱惑，表现出一种对女性的关切和怜悯，将女性的青春与梦想构置在画面中，以纯洁高贵的艺术精神进行诠释和表达。

殒落谢幕

1919年，莫迪利阿尼似乎感应到了死神的召唤，他为自己画了一张《自画像》，这是他留给我们唯一的自画像。拉长的脸，平涂的色彩，突出地表现出他当时的精神风貌，一扫往日的风流倜傥、英俊潇洒。这是他告别艺术、告别人生的证据。1920年1月24日莫迪利阿尼逝世。

回望莫迪利阿尼的艺术人生，他的作品虽受新印象主义、立体主义、原始艺术的影响，但是他不像毕加索、马蒂斯、康定斯基等那样，在视觉上成为绘画革命的旗手。虽然远离各种主义和流派，但他独特的诗人气质和波西米亚式的雕塑家和画家的个性以及洞悉艺术本质的眼光，却造就了一种自我、个性鲜明的特殊艺术风格，被认为是继格列柯之后的第二个奇才。

◀ 蓄着胡须的莫迪利阿尼，1919年

▲ 莫迪利阿尼的妻子兼模特儿珍妮·赫伯特尼在画室里，1919年

▲ 莫迪利阿尼的女儿珍妮·莫迪利阿尼坐在画室里