

2020年是意大利艺术大师莫迪里阿尼辞世100周年。这个名字为大众知晓,是从几年前国内某知名藏家豪掷约11亿元人民币“天价”买下莫迪里阿尼的一幅油画《侧卧的女人》开始的。这位没落贵族艺术家才华出众,生活极具悲剧性色彩。人们常喜好谈论他那波西米亚式的短暂生活,却不自觉忽略了他 在艺术上的成就。

莫迪里阿尼,20世纪初期巴黎艺术圈的核心参与者,毕加索一生的劲敌与朋友。他笔下那忧郁的神情、细长的身体与模式化的面孔,投影出意大利古典艺术、非洲雕塑、后印象派与立体主义的侧影,却最终独一无二,使肖像与人体这一艺术史上经久不衰的主题变得更为现代。

2020年是意大利艺术大师莫迪里阿尼辞世100周年

他的肖像艺术叱咤拍场与毕加索平分秋色

吴京颖

左边这幅莫迪里阿尼《戴围巾的珍妮·埃布特尼》2016年以3850万元英镑(约合3.7亿元人民币)成交。当时,正是这幅作品对同场拍卖,也即右边这幅毕加索作品形成了最大的竞争(资料图片)

【意大利古典艺术的滋养】

西蒙·马蒂尼笔下人物修长婀娜的形象,透出淡淡哀伤的神情,迪诺·迪·卡马诺雕塑中斜倚的头颈,杏仁般的眼睛,都深深影响了莫迪里阿尼的创作

莫迪里阿尼的第一位绘画教师,是崇尚意大利色块画派的古列莫·米凯利。在米凯利的教导下,莫迪里阿尼一边观察自然,一边理解纯粹的色彩。他接受了传统的绘画训练,并自学意大利艺术史,渐渐对 人体与古典理想美产生了浓厚的兴趣。

1900年至1901年间,莫迪里阿尼取道意大利那不勒斯、卡普里岛、阿玛尔菲与罗马游览,并从佛罗伦萨与威尼斯折返。在这段旅程中,他瞻仰学习了众多杰出的文艺复兴绘画原作。1902年起,他又先后就读于威尼斯美术学院与佛罗伦萨美术学院,获得了更为系统的艺术训练。

莫迪里阿尼深受13世纪意大利画家的影响。其中,西蒙·马蒂尼是他非常喜爱的一位。在西蒙·马蒂尼笔下,人物的形象总是修长婀娜的,构图与色彩相得益彰,人物神情透露出淡淡的哀伤。桑德罗·波提切利沿袭了这种柔和的线条与清晰的光线色彩。这两位画家,都影响

了莫迪里阿尼之后的创作。他曾仿照波提切利的《维纳斯的诞生》,绘制了《人体立像》(《维纳斯》,1917年)、《身着宽松衣服的红发年轻女性》(1916年)以及《戴着项链的女人 人体坐像》(1917年)。

此外,莫迪里阿尼作品中那斜倚的头颈、杏仁般的眼睛,与雕塑家迪诺·迪·卡马诺的雕塑作品如出一辙。他对色彩与空间的运用,与庞托尔莫的作品格外相像。莫迪里阿尼那失真的比例与过长的体型,与意大利文艺复兴时代的手法主义者帕尔米贾尼诺、艾尔·格列柯极为类似。

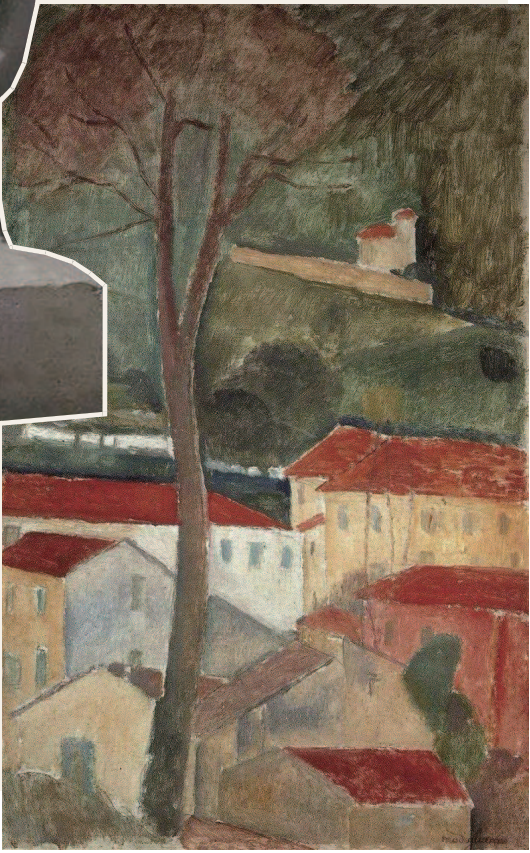
莫迪里阿尼对于人体的描绘,取法许多著名的艺术作品,其中包括乔尔乔内、提香、安格尔与委拉斯贵兹。莫迪里阿尼在此基础上,对自己的作品进行了改进,规避了以上艺术家画中的浪漫色彩与装饰性手法。当然,莫迪里阿尼对马奈的作品也熟稔于心——马奈的女人 体,突破了女性人体只能在神话、寓意画、历史画中出现的限制,展现了现实生活中的女性形象。

莫迪里阿尼画得最多的肖像画,是关于爱人珍妮的。1917年,33岁的莫迪里阿尼遇见了19岁的珍妮。当时的莫迪里阿尼,是个外人眼中的“怪人”,沉默寡言,在穷苦和麻醉中过着颓废的生活,珍妮不顾家人的反对与他共结连理,更成为了他的艺术缪斯。这幅画为莫迪里阿尼1918年画下的珍妮肖像,画中人物开始有了心理情感的变化,传达了珍妮的内在性格。

莫迪里阿尼创作于1911-1912年的石雕《头像》,2014年拍出7070万美元(约合4.3亿元人民币)。这件头像拥有细长的鼻子、空洞的眼睛和一头卷发,仿佛一尊古代 的雕塑。

莫迪里阿尼创作于1919年的《卡涅风景》,这也是艺术家现已知仅有的四幅风景画中的一幅。

延伸阅读

莫迪里阿尼的生活与艺术两极逆向

1906年,莫迪里阿尼从意大利的家乡李沃诺来到当时的世界艺术中心巴黎。在巴黎14年的生活和艺术生涯中,在艺术家云集的地方,他十分引人注目,似乎具备了他那个年纪所具备的令人嫉羨的一切——英俊潇洒,才华横溢,以及拥有浪漫的爱情和深厚的友情,但他却一直缺少理解、健康和金钱。这些不仅始终伴随着他,而且使他过早地离开了人世——仅活了36岁,犹如璀璨的彗星划过夜空,瞬间即逝。

莫迪里阿尼来到巴黎以后,根本意识不到充满刺激与挑战的艺术现实,对艺术充满着理想主义和浪漫的幻想。他把自己打扮成画家的模样:头戴宽檐的礼帽,天鹅绒短上衣短领口打着红色蝴蝶结,显得神气活现,也使整个艺术 家

聚集的街头复苏起来。在蒙马特的画室,他把房间布置得充满浪漫主义情调:天鹅绒窗幔,立式钢琴,音乐大师的石膏像,还有许多人文哲学家的书籍与意大利艺术大师的复制品。可是一年以后,他的浪漫与优雅却都不见了。那身漂亮的衣衫变成了不修边幅的粗布旧衣,领带随便地搭在肩上,头发蓬乱,目光疲惫;原来井井有条的画室更是杂乱无章,文艺复兴绘画的复制品也被塞进了箱子。曾经衣冠楚楚、风度翩翩的意大利美男子,竟变成了一个典型的“波西米亚”的流浪汉。

实际上,莫迪里阿尼的绘画与他杂乱无章的生活有着极大的区别。他的生活虽然放浪不羁,但他却一直保持着意大利人的本性和修养。那些充满韵律、

柔和和静穆之美的精致造型以及波浪形的流畅线条,都是一种对秩序的把握和高傲自信的显现。他画画时从不饮酒,他的作品都是他头脑清醒时的杰作,而并非像有些人说的那样,是靠酒精和大麻的作用来完成的。在巴黎他身处充满刺激与挑战的艺术漩涡之中,但他高傲的天性与强烈的自尊心让他始终保持 着不为世俗潮流所动的独立个性和风格。尽管他的艺术为现代艺术所瞩目,但他内在的人道主义倾向和内心对意大利初期文艺复兴艺术的崇尚,却是他艺术的内在因素。

莫迪里阿尼在生活和艺术上两极逆向的方式,可以说创造了超心理学生存的特例,这使他不得不在理智与疯狂之间摇摆挣扎,直至身心俱疲。

处充满了前卫艺术,他也无法避免地受到前卫艺术的影响。这使得他的作品,既有古代艺术的风格,也有现代艺术的气质,既充满了传统的韵味,也包含了革命的精神。画中混合着新与旧,具有强烈的热情与自由表达自我的欲望,种种这些,促使他创造了一种全新的、独一无二的视觉感受。2015年的佳士得拍卖手册曾用王尔德的传世名句,评价莫迪里阿尼的作品《侧卧的女人》,评语极为贴切地概括了莫迪里阿尼的一生——尽管他是一位大多数时间都生活在阴沟里的诗人,但他从来没有停止过仰望星空。

(作者为中国美术学院人文学院博士)

他希望结合坚实的雕塑形态、漂浮的色彩光线与优雅的线条变化来创作艺术,这一美学目标超越任何对个体形象的表达

【柏拉图式的美学追问】

他希望结合坚实的雕塑形态、漂浮的色彩光线与优雅的线条变化来创作艺术,这一美学目标超越任何对个体形象的表达

莫迪里阿尼对完美形式的向往,几乎成为追寻美的一种柏拉图式的追问。他希望结合坚实的雕塑形态、漂浮的色彩光线与优雅的线条变化来创作艺术。这一美学目标超越任何对个体形象的表达。对于这种形式尝试的巅峰,体现在莫迪里阿尼1919年的几幅女人 体中。在这些作品中,色彩把握与线条描绘都发挥得淋漓尽致。莫迪里阿尼总是尝试用最少的线条表现绘画对象的完整与扎实。

莫迪里阿尼喜爱传统意大利艺术,这在他对于暖色调的运用,以及对于女人体的喜爱上可见。他希望自己能延续并发展传统艺术,并不希望自己的作品会显得激进或充满挑衅。但是,他的生活

处充满了前卫艺术,他也无法避免地受到前卫艺术的影响。这使得他的作品,既有古代艺术的风格,也有现代艺术的气质,既充满了传统的韵味,也包含了革命的精神。画中混合着新与旧,具有强烈的热情与自由表达自我的欲望,种种这些,促使他创造了一种全新的、独一无二的视觉感受。2015年的佳士得拍卖手册曾用王尔德的传世名句,评价莫迪里阿尼的作品《侧卧的女人》,评语极为贴切地概括了莫迪里阿尼的一生——尽管他是一位大多数时间都生活在阴沟里的诗人,但他从来没有停止过仰望星空。

(作者为中国美术学院人文学院博士)

电影《莫迪里阿尼》剧照