

莫迪里阿尼肖像画的特点与情感表达

肖燕萍

西安美术学院油画系, 陕西 西安

收稿日期: 2023年7月5日; 录用日期: 2023年7月26日; 发布日期: 2023年8月8日

摘要

肖像绘画自从诞生以来, 就受到人们极大的关注, 随着时代的发展, 人们在肖像绘画的创作手法上日益多元化, 但是不管肖像绘画如何发展, 通过作品传达出创作者的真实情感仍然是重中之重, 在这一方面, 意大利画家莫迪里阿尼可谓颇具造诣, 其肖像绘画的情感表达不仅展现出其独具匠心的艺术魅力也极大的提升了作品情感含量, 本文基于此以莫迪里阿尼为例, 对肖像画中情感的表达进行研究和探索。本文首先对莫迪里阿尼进行简介, 其次对莫迪里阿尼肖像画的特点展开分析, 然后对莫迪里阿尼肖像画中人物情感表达发表己见, 最后进行总结。

关键词

莫迪里阿尼, 肖像画, 情感表达

The Characteristics and Emotional Expression of Modigliani's Portraits

Yanping Xiao

Department of Oil Painting, Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an Shaanxi

Received: Jul. 5th, 2023; accepted: Jul. 26th, 2023; published: Aug. 8th, 2023

Abstract

Since its birth, portrait painting has attracted great attention. With the development of the times, people are increasingly diversified in the creative techniques of portrait painting. However, no matter how the portrait painting develops, it is still the top priority to show the creator's true feelings in his works. In this regard, Italian painter Modigliani is quite accomplished. The emotional expression of his portrait painting not only shows his superb artistic charm, but also improves the emotional content of his works. Based on this, this paper takes Modigliani as an example to study and explore the emotional expression in portrait painting. This paper first gives a

brief introduction to Modigliani, then analyzes the characteristics of Modigliani's portrait, then expresses his views on the emotional expression of the characters in.

Keywords

Modigliani, Portrait, Emotional Expression

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

莫迪里阿尼作为意大利伟大的画家，他在短暂的一生创造了诸多经典作品，其中肖像画最具特色，艺术风格独树一帜。莫迪里阿尼通过别具一格的绘画方式与意味深长的情感表达进行完美的结合，借以给人们一种唯美、深邃的艺术享受。

2. 莫迪里阿尼简介

曼迪奥·莫迪里阿尼(1884~1920)是 20 世纪最伟大的意大利画家和出色的雕刻家。不仅仅是他的艺术，他充满波折的悲剧性人生也使他深刻地留在人们的记忆中。莫迪里阿尼出生于意大利南部的塔什肯尼地区的一个小镇，1902 年至 1905 年曾先后就读于威尼斯美术学院和佛罗伦萨美术学院[1]。1906 年莫迪里阿尼来到当时西方艺术的中心巴黎并在此度过了他画家生涯的大半，之间结识了雕塑家布朗库西，并在他的影响下暂停绘画开始了雕塑创作。他是打破传统、开创美术新方向一代画家和雕刻家中的代表。以美男子而著称的莫迪里阿尼经历了过很多次恋爱。1917 年，莫迪里阿尼邂逅了珍妮，而这也是莫迪里阿尼直至生命最后的爱情。儿童时代体弱多病，加上饮酒、毒品和贫困，莫迪里阿尼所仅三十六岁就离开了人世。在莫迪里阿尼死后的第二天，身怀九个月身孕的珍妮跳楼殉情。其代表作有《斜躺的裸妇》，《穿黄毛衣的珍妮》及《夫妇》等。

3. 莫迪里阿尼肖像画的特点

3.1. 绘画简约主义表达

从 14 世纪起，除了宗教题材绘画仍然极为盛行以外，人物肖像画开始诞生，到了文艺复兴时期达到了全盛。传统的肖像画家将创作的重点放在绘画的逼真与细腻之上，既要展现人物外貌的精准性，还有将栩栩如生地刻画出人物的心理特点。

梅耶·夏皮罗在 19 世纪初就指出：“肖像画家，尤其是画等身大小的画家，在日常的绘画创作要极尽所能地传达出画中人物的尊严，要从服装、首饰、手势等方面展现出画中人物的社会地位，据此来增强作品绘画的艺术效果[2]。”

莫迪里阿尼在肖像画的创作中也遵从这种艺术创作风格，在绘画的取舍之间，将传统的现实主义和现代抽象艺术风格进行了完美地结合，在人物造型上汲取非洲雕刻的简化美，并从立体主义多重角度来观察和表现事物。在绘画背景的处理上，避免出现过多的渲染，没有添加任何叙事成分，剔除彰显人物特点的姿态。人物以一种孑然孤单的状态呈现，由单纯的几何形分割构造的出现在画面上，借以凸显出了一种精湛的简约主义之美。

3.2. 人自身价值的表达

莫迪里阿尼在肖像绘画的创作中，可以说很好地汲取了立体派画家的一些创作手法，但是其并非是不加思考的遵从立体派画家们“从根本上拒绝模仿和自然主义”的艺术理念，其还是对现实主义传统绘画手法保持了一种认同[3]。莫迪里阿尼更加注重继承与利用立体主义来服务自身个性鲜明的风格，锲而不舍地坚持着意大利文艺复兴的人文主义精神——极为推崇人自身价值的一种表达，尤其是在肖像绘画作品的创作中，致力于对现实人物的描绘，积极的从人物本身来寻找创作的灵感，最大化地融入自身的情感，因此他的肖像画和其它油画作品相比较，相对来说表达更为多元化，人物类型也更多样。

4. 莫迪里阿尼肖像画情感的表达

4.1. 通过绘画凸显人文情怀

莫迪里阿尼肖像画在情感上的诉求是一种非常注重人文情怀的表达，其并非为单纯的绘画创作而创作。莫迪里阿尼有着犹太身份，为此其在与人和肖像画的创作中多提及他的犹太人背景。其在其肖像绘画作品中展现出一种人文的情怀。例如其在1917年的创作的《雅克·里普希茨和他的妻子》，便蕴含着丰富的人文情怀。这幅作品为莫迪里阿尼为数不多的双人肖像画作品。

雅克·里普希茨是一位雕刻家，和苏丁一样同为莫迪里阿尼的俄国犹太朋友，为此莫迪里阿尼在创作这幅作品之际就很好地参照了这对新婚夫妇本人以及以里普希茨为送俄罗斯的父母所拍的一张结婚照为素材，在形式上《雅克·里普希茨和他的妻子》的外在表现形式受到伦勃朗高贵而尊严《犹太新娘》的启发极大。在这画面上里普希茨保持一种站姿，其偏分的头发，高高的额头，右斜的鼻子，淡淡的胡须都给人留下了深刻的印象(图1)。

里普希茨随意地将右手放到口袋里，左手则漫不经心地扶在妻子的肩上，温柔地妻子环绕其中。妻子贝尔特极为精致美丽脑袋却向左微倾，微微地斜靠在丈夫身上，很好地应和了丈夫的环绕，这种自然的造型，柔和的弧线，很好地传递出一种和谐而美满的情绪。在丈夫脉脉含情的触摸和妻子柔情蜜意的回应之中，表达着莫迪里阿尼深切的人文情怀。

Figure 1. Jacques Ripschitz and His Wife

图1. 《雅克·里普希茨和他的妻子》

4.2. 通过绘画展现生命体验

莫迪里阿尼在敏锐的艺术判断力和极具天赋的绘画相似中清晰再现模特作为独立个体不同的形象特

征和精神气质，赋予他们生命的激情——或傲慢、或冷淡、或性感、或甜美、或粗俗，等等，另一方面，莫迪里阿尼“所追求的既非现实，也非虚幻”，于自省与神秘的气息中表达了艺术家对现实社会中人性的真实体验，与十足的卡斯托纳式的优雅中弥漫着诗意的伤感，展现出莫迪里阿尼肖像画艺术独特的一面。

观看莫迪里阿尼肖像作品，我们可以感知到一种浓郁生命体验，在他的肖像绘画作品之中。我们经常会被其人物作品中的眼睛所吸引——那卵形的眼睛多数没有瞳孔，仅仅是空洞的黑色或蓝色。然而，却异于非洲雕像和中世纪雕塑的雷同，莫迪里阿尼则赋予这些空洞眼睛以生动丰富的形态：或大或小，或睁或闭、或一睁一闭，以不对称的姿态呈现，甚至有时会一只亮、一只暗以加以区别，等等[4]。就曾有模特奇怪为何画面上只给他画了一只眼睛时，莫迪里阿尼解释道“因为你用一只眼睛向外看世界，而用另一只向内看向自己”。空洞的眼睛表达了永恒的凝视。

正如莫迪里阿尼[5]自己所言：“塞尚的人物，就像古代最好的雕塑一样，是不用眼睛看的。我自己的绘画作品则和塞尚艺术作品相比，则截然不同。则相反，他们在看。即使有时在我的绘画作品之中，我我不画瞳孔，他们也在看”。从上述的言语之中，我们可以感知对于肖像绘画的一种认知。可以说莫迪里阿尼赋予笔下肖像画人物一种遥远和超然的神态，也更添了几分神秘的气息[6]。透过肖像画画面上那些迷人而又神秘的眼睛，爱伦堡看到了“他们的悲哀，他们无法改变的命运，饱受折磨的柔弱，注定毁灭的神情”。这似乎也意味着莫迪里阿尼对自己的悲剧人生的审视：“巴黎才华横溢；但背井离乡却不能换来友谊；除了同类间有限的承认，才华也不意味着更多的反响，这实在让人有些感伤不已，也从中可以看出莫迪里阿尼力图通过绘画展现生命体验。

如莫迪里阿尼的《蓝衣少女》(1918年)这幅肖像作品，就充满了生命体验之感。在一种青色的墙壁之下，我们可以看到一个穿着蕾丝领连衣裙的少女带着一种天真无邪的眼神，这幅作品和其另一幅肖像作品《女佣》的姿势相同。在《蓝衣少女》中画家在油色斑驳与不染铅华之间背景描述下，给人充分的联想。其通过一种微妙的色调变化与面积的暗红色地面的对比很好地提升了肖像作品的空间感，让人情不自禁地联想到毕加索蓝色时期的绘画作品。

《蓝衣少女》作品中，画家把小女孩置于一个孤独的角色中，在这蓝色的包围中给人一种伤感和悲悯之情(图2)。

Figure 2. *Girl in Blue*
图2. 《蓝衣少女》

结论：以上是本人关于以莫迪里阿尼为例，肖像画中情感的表达的论文论述，通过上文分析我们不仅对于莫迪里阿尼肖像画昨天特点有了基本的认知，而且也感知到莫迪里阿尼肖像画包含着浓郁的情感，这极大丰富了莫迪里阿尼肖像画艺术表现形式，使得我们对于莫迪里阿尼肖像画有更为深刻地认知，这对于我们赏析莫迪里阿尼肖像画作品和进行日常肖像画创作也极具参考价值和意义。

参考文献

- [1] 祝子由. 探析莫迪里阿尼绘画的雕塑美学特征[J]. 美与时代(下), 2020(4): 31-33.
- [2] 段丹丹. 肖像画作品中的情感表达[D]: [硕士学位论文]. 上海: 上海师范大学, 2014.
- [3] 刘平一. 莫迪里阿尼绘画中的装饰性和雕塑感探析[J]. 美与时代(中), 2021(7): 74-75.
- [4] 侯晓培. 莫迪里阿尼肖像作品中的女性魅力[J]. 东方艺术, 2015(S1): 112-114.
- [5] 苏畅. 论莫迪里阿尼艺术风格的形成——以绘画与雕塑的相互渗透与融合为中心[J]. 艺术评鉴, 2021(11): 179-182.
- [6] 逯蓉蓉. 莫迪里阿尼的艺术风格探析[J]. 美与时代(中), 2019(7): 88-89.