

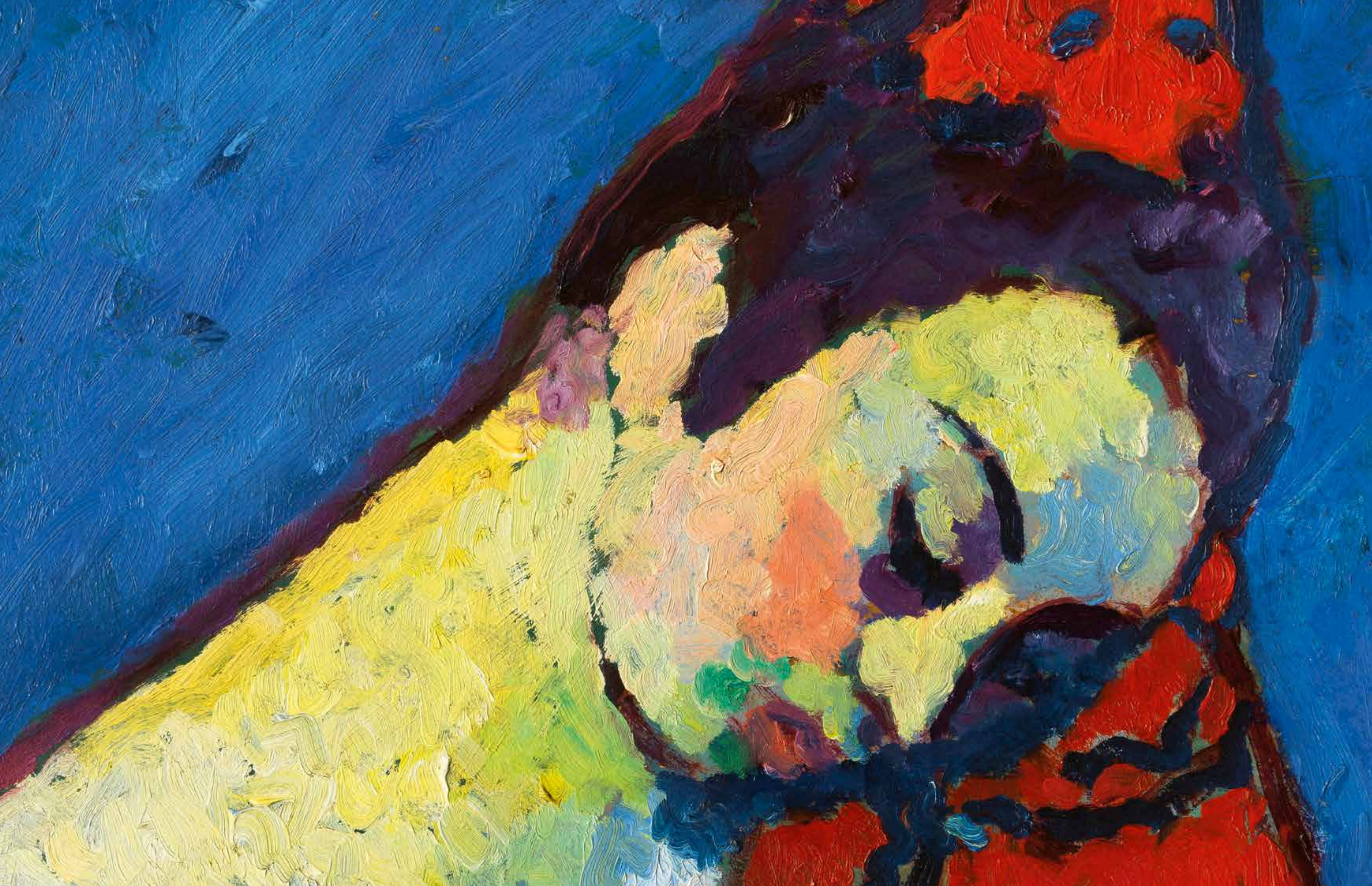
阿列克谢·冯·贾伦斯基

《西班牙舞者》

表现主义杰作

KETTERER KUNST

夜场销售 - 2024 年 6 月 7 日 - 慕尼黑

该作品将在 2024 年 6 月 7 日的晚间拍卖会上推出。

阿列克谢·冯·贾伦斯基 (ALEXEJ VON JAWLENSKY)

1864 年，俄罗斯帝国托尔若克 – 1941 年，纳粹德国威斯巴登

《西班牙舞者》(Spanische Tänzerin)。1909 年。

纸板油画。

左上角有签名和日期。100 x 69.5 cm (39.3 x 27.3 in)。

背面有同年创作、表现主义风格的德国穆尔瑙风景画。贾伦斯基在《穆尔瑙风景》(Murnau-Landschaft) 这一小幅画作中，描摹了高度抽象的风景主题。此画作现收藏于德国慕尼黑伦巴赫之家市立画廊 (Städtische Galerie im Lenbachhaus, München)

(《穆尔瑙风景》，1909 年，50.4 x 54.5 cm，作品目录号: 283)。

可以从德国出口。

起拍时间: 2024 年 6 月 7 日 – 约 18:14 时 ± 20 分钟。

€ 7,000,000 – 10,000,000 (R/N)

§ 7,350,000 – 10,500,000

来源

· 约瑟夫·戈特沙尔克收藏 (Sammlung Josef Gottschalk)，德国杜塞尔多夫 (可能系于 1919 年购自弗莱希特海姆 (Flechtheim) 处，至 1941 年)。

· 艾玛·戈特沙尔克收藏 (Sammlung Emma Gottschalk)，德国杜塞尔多夫 (1941 年继承于上述原所有者，至 1954 年)。

· 莱茵兰私人收藏 (Privatsammlung Rheinland, 1954 年继承于上述原所有者，为托马斯画廊 (Galerie Thomas) 家族所有，至 2017 年)。

· 托马斯画廊 (2017 年)。

· 欧洲私人收藏 (Privatsammlung Europa, 2017 年购自上述原所有者)。

展览

· 可能包括:《通向当代艺术之路: 战前绘画和雕塑》(Auf dem Wege zur Kunst unserer Zeit. Vorkriegsbilder und Bildwerke)。

· 戈特沙尔克收藏 (Sammlung Gottschalk) 公开展览，地址: Glücksburger Straße 2, Düsseldorf, 1946/47 年 (无目录)。

· 《阿列克谢·冯·贾伦斯基: 面庞上的风景》(Alexej von Jawlensky: El paisaje del rostro)，曼福基金会 (西班牙语: Fundación Mapfre)，马德里，2021 年 9 月 2 日 - 9 月 5 日，目录编号: 18, 第 290 页 (带全页彩图, 第 120 页)。

文献

· 《玛丽亚·贾伦斯基》(Maria Jawlensky)、露西娅·皮耶罗尼·贾伦斯基 (Lucia Pieroni-Jawlensky)、安杰莉卡·贾伦斯基 (Angelica Jawlensky)，《阿列克谢·冯·贾伦斯基油画作品全集》(Alexej von Jawlensky: Catalogue Raisonné of the Oil Painting)，卷1: 1890-1914 年，慕尼黑，1991 年，作品目录号: 239 (含正反两面黑白图)。

.....

· 背面风景画参照: 阿列克谢·冯·贾伦斯基档案馆 (编)，《阿列克谢·冯·贾伦斯基绘画及生平与作品相关科研文献丛书》(Alexej von Jawlensky-Archiv (Hrsg.), Reihe Bild und Wissenschaft. Forschungsbeiträge zu Leben und Werk Alexej von Jawlenskys)，卷 3，出版: Ascona 2009，第 150-151 页 (图 14, 背面)。

档案资料

· 杜塞尔多夫市档案馆，编号: 0-1-4-22016.0000，《艾玛·戈特沙尔克艺术收藏 (现代艺术)》(Kunstsammlung „Moderne Kunst“ von Emma Gottschalk)，第 563-565 页 (关于戈特沙尔克收藏, 1946/47 年)。

· 杜塞尔多夫市档案馆，编号: 0-1-4-3907.0000，《戈特沙尔克绘画收藏》(Gemäldesammlung Gottschalk)，第 165 页 (关于戈特沙尔克收藏, 1946/47 年)。

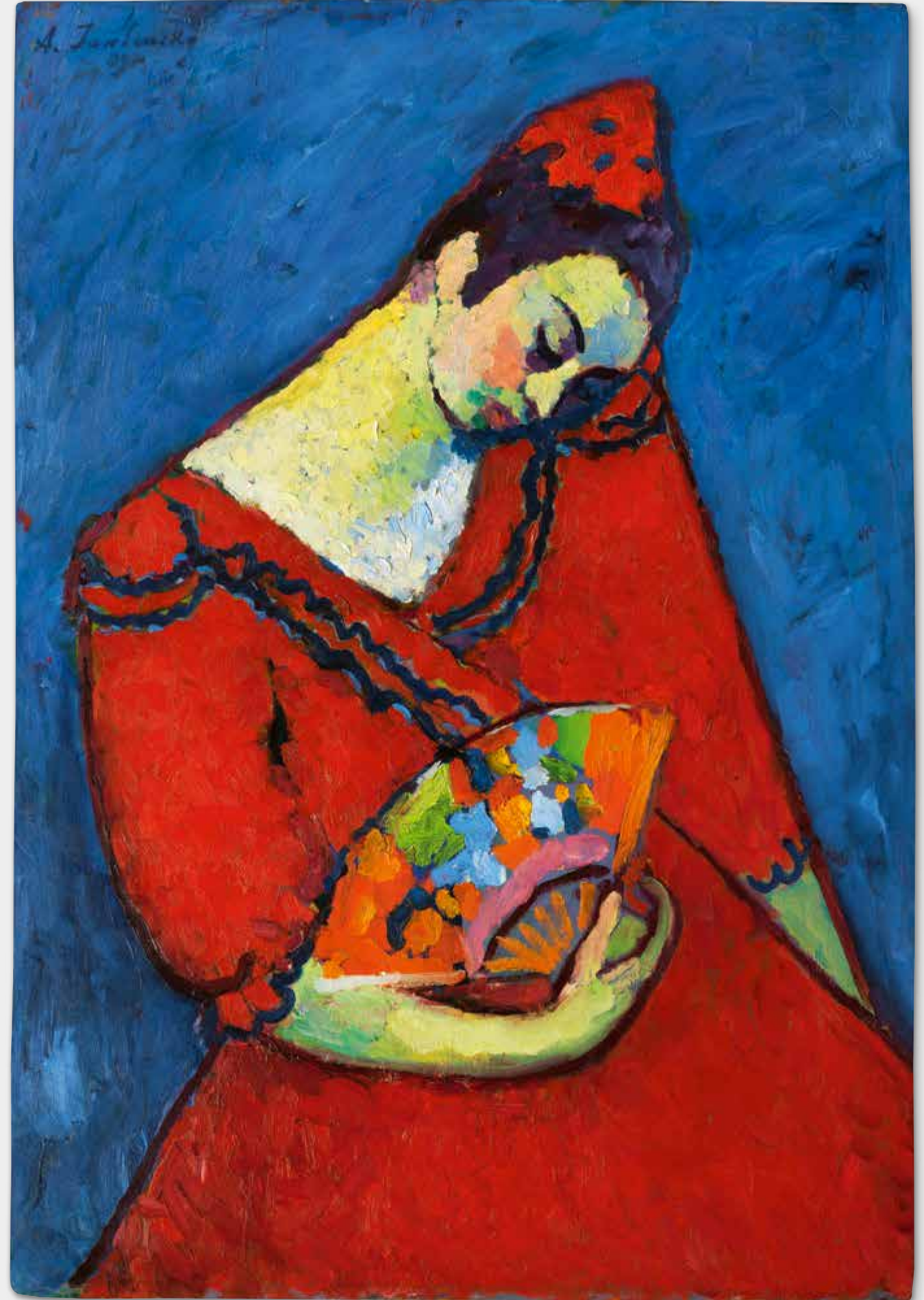
- 贾伦斯基 1909 至 1910 年的肖像画标志着欧洲现代主义的高峰期
- 《西班牙舞者》——一件最高水准的表现主义杰作，可与贾伦斯基著名的《舞者亚历山大·萨查洛夫的肖像》(Bildnis des Tänzers Alexander Sacharoff, 1909 年，德国慕尼黑伦巴赫之家) 相媲美
- 这个短暂、多彩创作阶段所产生的画作，现今几乎均由世界各地博物馆所有
- 除了《持牡丹的少女》(Mädchen mit Pfingstrosen, 伍珀塔尔冯德海特博物馆) 和《红唇》(Rote Lippen, 已佚) 之外，它是这一重要创作阶段中尺寸最大的画作
- 两面均是贾伦斯基的最佳创作时期的见证: 背面绘有明亮而高度抽象的穆尔瑙风景, 1909 年作
- 画作完成不久，便被收罗于德国杜塞尔多夫重要现代主义收藏“约瑟夫·戈特沙尔克收藏”，并且已由其家族传承九十多年

- “青骑士社 (DER BLAUE REITER)” 大型展览目前正在伦敦泰特现代艺术馆举办 (截止于 2024 年 10 月)

“这一水准的画作，存世量屈指可数，且现存者基本均早在数十年前，便为各大博物馆纳入馆藏。”

罗曼·齐格纳斯贝格博士 (Dr. Roman Zieglgänsberger)

《穆尔瑙风景》(Murnauer Landschaft), 1909 年 (背面)。

阿列克谢·冯·贾伦斯基 (Alexej von Jawlensky), 《戴红帽的肖科》(Schokko mit rotem Hut), 1909年, 纸板油画, 75 x 65 cm, 美国俄亥俄州哥伦布艺术博物馆。

阿列克谢·冯·贾伦斯基, 《舞者亚历山大·萨查洛夫的肖像》(Bildnis des Tänzers Alexander Sacharoff), 约1909年, 纸板油画, 69.5 x 66.5 cm, 德国慕尼黑伦巴赫之家市立画廊。

阿列克谢·冯·贾伦斯基, 《西班牙舞者》(Spanische Tänzerin), 1909年, 纸板油画, 100 x 69.5 cm。

阿列克谢·冯·贾伦斯基, 《戴彩色头巾的海伦娜》(Helene mit buntem Turban), 1910年, 纸板油画, 94.2 x 81 cm, 纽约古根海姆博物馆。

阿列克谢·冯·贾伦斯基, 《持扇子的女士》(Dame mit Fächer), 1909年, 纸板油画, 92 x 67 cm, 德国威斯巴登博物馆。

阿列克谢·冯·贾伦斯基, 《肖科》(Schokko), 纸板油画, 75 x 65 cm, 纽约苏富比画廊, 2008年2月5日。

“大开大阖的痴狂挥洒 与感性丰富的用色组合

贾伦斯基 1909 年作品《西班牙舞者》

画家阿列克谢·冯·贾伦斯基 (Alexej von Jawlensky) 这一水准的画作, 存世量屈指可数, 且现存者基本均早在数十年, 便为各大博物馆纳入馆藏, 所在之处, 无不列为镇馆珍品。只需亲自一睹《西班牙舞者》(Spanische Tänzerin) 这幅画, 便可很快注意到, 其艺术高度实可比肩《舞者亚历山大·萨查洛夫的肖像》(Bildnis des Tänzers Alexander Sacharoff, 1909年, 德国慕尼黑伦巴赫之家)、《持牡丹的少女》(Mädchen mit Pfingstrosen, 1909年, 德国伍珀塔尔冯德海特博物馆)、《戴彩色头巾的海伦娜》(Helene mit buntem Turban, 1910年, 纽约所罗门·R·古根海姆博物馆) 或《持扇子的女士》(Dame mit Fächer, 1910年, 德国威斯巴登博物馆)。的确, 《西班牙舞者》正是贾伦斯基此等为数不多的超凡画作之一。这些作品如今使这位艺术家享誉世界, 且在当年的艺术界便已引起轰动、激荡人心。

此作有着引人注目的 101 x 70 厘米尺寸, 是贾伦斯基最大的画作之一, 并且结合了其在一战前繁盛作品阶段的两大核心主题领域: 自 1901/1902 年画作《身着西班牙服装的海伦娜》(Helene im spanischen Kostüm) 以来, 这位西班牙女性在艺术家的作品中扮演了愈加重要的角色。其中, 这位女性一方面被描绘成充满活力而又坚强的人, 但另一方面——毫不矛盾地——被呈现为一种纤细、敏感的存在。

在《西班牙舞者》中, 艺术家甚至将两者以极尽巧妙的手法集于一体。不知疲倦的热烈画风、强而有力且相互烘托的色彩, 以及使用斜线、曲线和反曲线的形体结构, 表现出饱满的激情。倾斜的头部、闭合的双目、平静的姿态(包括收敛的身体轮廓) 舒畅地缓和了这份“亢”, 并将那决定性的、有如冥想般静默的一刻呈现于画面之上。

做工华美的扇子——这是贾伦斯基热衷于以之入画的第二个主题——画中的“西班牙舞者”忘我地将它举在面前、大大展开, 为这幅画锦上添花。大开大阖、痴狂挥洒的图像构成, 加上贾伦斯基典型的、登峰造极的画功, 与

这把部件分明、具拼贴感、配色极其精致的扇子斗艳争辉、相映成趣。这把扇子近乎珠宝光气, 尽管华丽, 但并无夸饰感, 看上去既融入周围场景, 却又相当醒目。

归根结底, 这也正是贾伦斯基艺术创作的突出特点: 他时刻都在突破可承受的视觉刺激极限, 同时又运用相抵消的、巧妙编排其中的静态元素——无论是形式上的还是实质上的——形成富有挑战性、表现力的走钢丝炫技, 无论鉴赏回味多少次, 魅力始终不减。就此而言, 《西班牙舞者》乃是一个典型范例。

罗曼·齐格甘斯贝格博士 (Dr. Roman Zieglgänsberger)
经典现代主义作品保管员, 威斯巴登博物馆

阿列克谢·冯·贾伦斯基，《西班牙舞者》(Spanische Tänzerin)，1909年，纸板油画，100 x 69.5 cm。

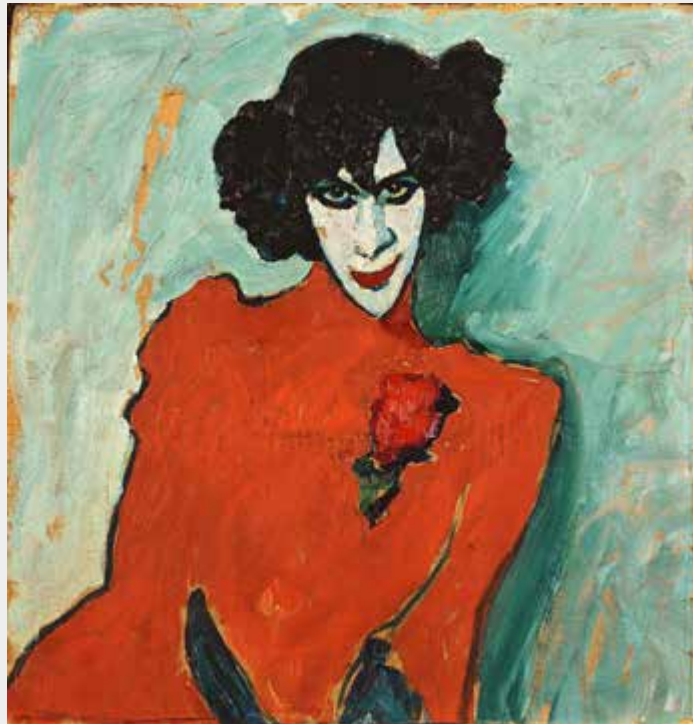
贾伦斯基作品《西班牙舞者》 《西班牙舞者》——痴狂挥洒的表现主义杰作

1909年的贾伦斯基正处于其创作巅峰期：其以浓烈的色彩、奔放的笔触，将“西班牙舞者”令人迷醉地定格在特大尺寸的画幅上。1909/10年两年已值“青骑士社(Der Blaue Reiter)”成立前夕。正是在该社团活跃时期，贾伦斯基表现主义肖像画的绘画动感与力度臻于大成，使其得以创作出欧洲现代主义艺术史上的一系列标志性亮点。

明快色彩对比、富有表现力且诱人的姿势和严谨的形式风格，使贾伦斯基的《西班牙舞者》成为独树一帜的表现主义杰作。就其绘画水准和艺术史意义而言，这件杰出作品，与贾伦斯基在这段短暂创作时期若干最重要画作不相上下，而这等画作如今几乎均由世界各地博物馆所有。

除了《西班牙舞者》之外，还有同样创作于1909年的《舞者亚历山大·萨查洛夫的肖像》(Bildnis des Tänzers Alexander Sacharoff, 德国慕尼黑伦巴赫之家)和《戴红帽的肖科》(Schokko mit rotem Hut, 美国俄亥俄州哥伦布艺术博物馆)，它们皆以类似的色彩、表现力和感染力而著称，如今也均被奉为表现主义的杰作。阿列克谢·贾伦斯基的这些重要创作，正如我们这幅《西班牙舞者》一样，笼罩着某种至今吸引我们的光环。

“我那时在绘制……若干大型人物作品时使用了强烈、明亮的色彩，既远非自然主义，也毫不近似实物。我用了非常多的红色，还有蓝色、橙色、镉黄、氧

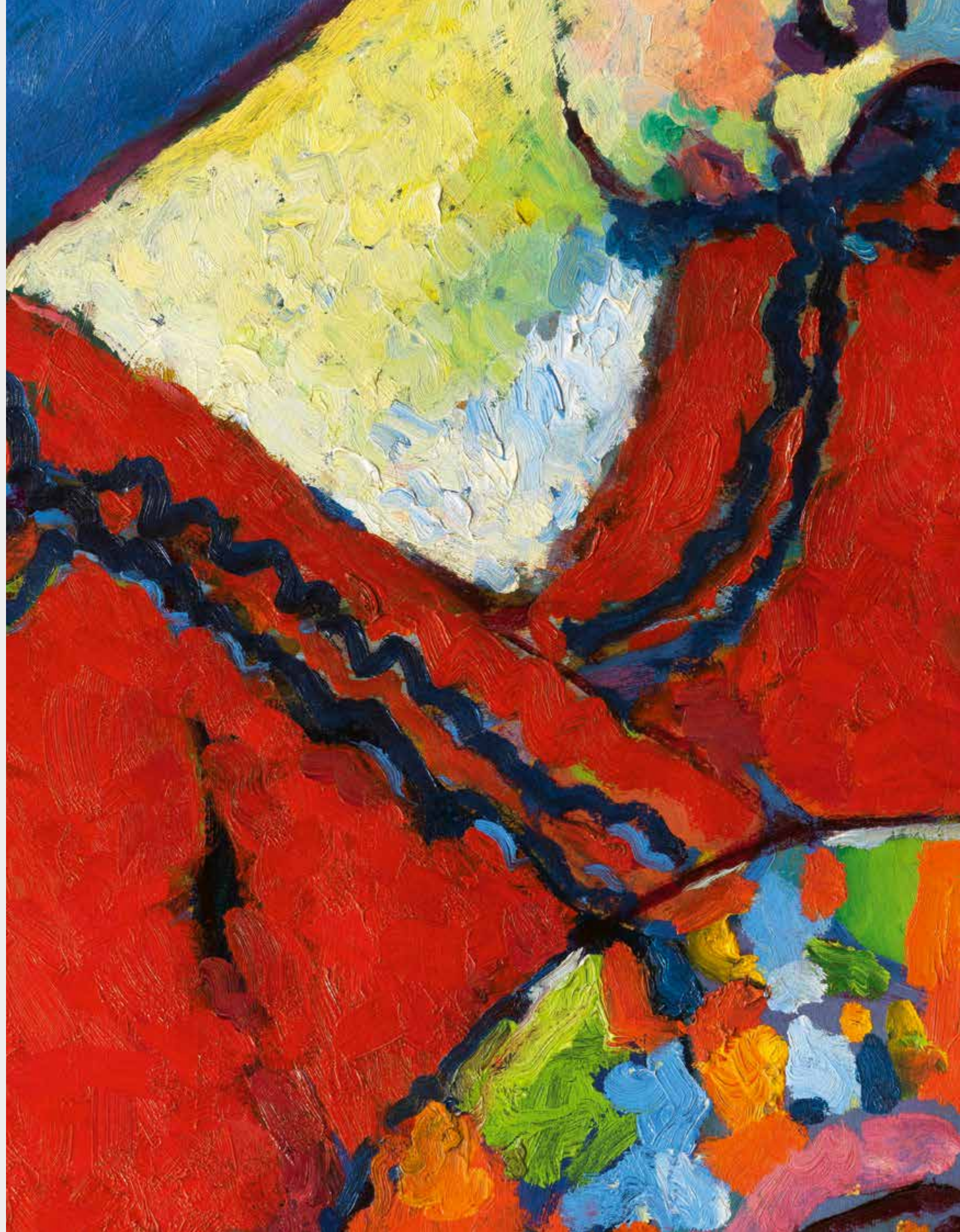
阿列克谢·冯·贾伦斯基，《舞者亚历山大·萨查洛夫的肖像》(Bildnis des Tänzers Alexander Sacharoff)，约1909年，纸板油画，德国慕尼黑伦巴赫之家市立画廊。

化铬绿。各种形状均以极为浓烈的普鲁士蓝勾勒轮廓，皆是发自内心狂喜喷薄而出。……这是我艺术的转折点。直到……战前，那几年我画出了……我最得意的力作。”(阿列克谢·冯·贾伦斯基，《回忆录》(Lebenserinnerungen)，1937年)

在1909年至1910年这个关键年份，贾伦斯基迈出了现代艺术和其自身创作历程上具有开创性的一步，转向一种摆脱自然支配、纯为表现的色彩。他将这份色彩，运用到风格化的人脸这一形式框架内。在接下来的几年里，瓦西里·康定斯基在风景中寻求最大限度地解放色彩，年轻的弗兰茨·马克转向奇特绚丽的动物世界，而贾伦斯基从1909年开始的绘画则完全集中到肖像主题上。

贾伦斯基将其名作《舞者亚历山大·萨查洛夫的肖像》中奇险的动作主题在《西班牙舞者》中发挥到了极致。除了浓艳橙红色连衣裙与钢蓝色背景的明快色彩对比之外，扇子自由的用色和肉体部分从绿色到黄色和紫色的配色，最引人注目的是上半身的三角形，它由决定构图的斜线围成，赋予了贾伦斯基的《西班牙舞者》以独一无二的表现张力。

贾伦斯基对其同时代的表现主义舞蹈甚为欣赏，并从中获得灵感，描绘出这种异常强烈、内敛，同时又专注的姿势。最晚于1905年，这位艺术家在他的伴侣、画家玛丽安娜·冯·韦雷夫金(Marianne von Werefkin)位于德国施瓦宾的沙龙中，与先锋派舞蹈家亚历山大·萨查洛夫(Alexander Sacharoff)相遇。位于吉赛拉街的韦雷夫金沙龙，是当时先锋派艺术家和波西米亚主义者经常光顾的聚会场所，促成了那些年卓有成果的艺术交流。此外，乔治·比才的歌剧《卡门》在巴黎首演(1875年)并一炮走红，引发了欧洲人对西班牙的热情，这无疑对《西班牙舞者》的主题产生了决定性的启发。

阿列克谢·冯·贾伦斯基及玛丽安娜·冯·韦雷夫金、加布丽埃尔·明特和贾伦斯基之子安德烈亚斯在穆尔瑙，1908年，瑞士洛迦诺阿列克谢·冯·贾伦斯基档案馆。

以海伦娜为模特的《西班牙舞者》 刺激感官的女性美呈现

异国情调、热烈激情、强劲力度和悲剧色彩，构成了西班牙舞饱满的情绪世界。而贾伦斯基也高明地将这些情绪运用于《西班牙舞者》中，使其色彩浓烈的抒情绘画，展现出登峰造极的表现力。贾伦斯基从各方面而言都是一个享乐主义者。在创作此作的1909年，他已与玛丽安娜·冯·韦雷夫金 (Marianne von Werefkin) 和她年轻的女佣海伦娜·内斯纳科莫夫 (Helene Nesnakomoff) 三人不无尴尬地同居数年。后者于1902年诞下她和贾伦斯基的儿子安德烈亚斯 (Andreas)。而贾伦斯基的《西班牙舞者》则奠定了一种凸显女性之美和吸引力的标志性风格。年纪稍长、教育良好、颇具影响力的艺术家玛丽安娜·冯·韦雷夫金，自贾伦斯基于1896年搬到慕尼黑以来，便与其同居，主要是他智识上的伴侣，而年轻的情人海伦娜 (Helene) 则与他擦出了决定性的情感火花，到1922年，贾伦斯基与韦雷夫金彻底分居，并与海伦娜成婚。早在1901/1902年，贾伦斯基就以印象派风格，将当年尚值青春的海伦娜描绘成《身着西班牙服装的海伦娜》(德国威斯巴登博物馆)。从那时起，她便不再只是一位情人，也成为了贾伦斯基最得意的模特。在对她的描绘中，直到《蛮族郡主 (年轻女子的头像)》(Barbarenfürstin, Kopfeiner jungen Frau), 1912年，德国哈根奥斯特豪斯博物馆) 为止，贾伦斯基逐渐脱离了纯粹的肖像描摹，而愈加着重抒发创作者风格化、基于色彩的情绪。

那么，海伦娜是否可能在二十出头时，启发了这位比她年长得多的画家，创作出我们这幅饱含情感、激情澎湃且富有力度的《西班牙舞者》呢？我们在此鉴赏《西班牙舞者》时，是否同时也在见证贾伦斯基对于青年海伦娜、并与其在1909年的艺术开拓工作难解难分的情欲感受？

观之那些可以确定是以海伦娜为模特的同期作品，除了1901/1902年用于海伦娜的西班牙主题之外，引人注目的红色荷叶边衬衫也可以解读为指向模特身份正是海伦娜的明确线索。画中人物的面部特征和高度集中的表情，也与《戴彩色头巾的海伦娜》(Helene mit buntem Turban, 1910年，纽约古根海姆博物馆) 有明显相似，至于该作与《西班牙舞者》的不同之处，则在于其沉静、更具沉思性的独特格调。与之相反，贾伦斯基在将海伦娜描绘成一位“西班牙舞者”时，强调了感官刺激，深深融入创作者的情感激荡。此作高超地演绎出在肉欲意义上解放了的女性气质，也是对当年艺术传统及社会风气束缚的破围尝试。

海伦娜和安德烈亚斯，1903年，瑞士洛迦诺阿列克谢·冯·贾伦斯基档案馆。

阿列克谢·冯·贾伦斯基，《戴彩色头巾的海伦娜》(Helene mit buntem Turban), 1910年，纸板油画，纽约古根海姆博物馆。

阿列克谢·冯·贾伦斯基，《身着西班牙服装的海伦娜》(Helene im spanischen Kostüm), 1901/02年，布面油画，德国威斯巴登博物馆。

舞蹈的魅力

从左至右：亚历山大·萨哈罗夫的妹妹弗拉基米尔·冯·贝赫特耶夫、玛丽安·冯·丰勒夫金、阿列克谢·冯·雅夫连斯基，在他前面的是海伦·内斯纳科莫夫和亚历山大·萨哈罗夫（用黑色钢笔），约1909年 © Alexej von Jawlensky-Archiv S.A., Muralto

而在《西班牙舞者》(Spanische Tänzerin) 这幅肖像画中，艺术家将这种自我设计和他人设计中的自由发挥，以模仿、反串和变装的形式，转化为一幅华丽的画作。贾伦斯基将自己的感受力，以及自己对新事物，包括对异国情调的热情，以一种色彩强烈、富有表现力的形式，注入到海伦娜扮作西班牙舞者的肖像中，自然印象和艺术体验于此深度交织。

玛丽安·冯·丰勒夫金，《萨哈罗夫》(舞者萨哈罗夫)，1909年，纸板上的钢笔画，玛丽安·冯·丰勒夫金基金会，阿斯科纳市立艺术博物馆。

贾伦斯基对舞蹈艺术的关注

慕尼黑不仅是现代主义绘画的发源地之一，也是现代舞的诞生之所。这一新兴艺术，在这里发展出了其最早的自由舞台。对于贾伦斯基来说，舞台艺术中的反串表演还创造了特别的机会，使其能将雌雄同体和异国情调等主题，通过亚历山大·萨查洛夫 (Alexander Sacharoff) 这个完美的模特呈现于作品之中：通过不断密切接触舞蹈及戏剧艺术圈。但施瓦宾波西米亚主义 (Schwabinger Bohème) 社区的艺术者们的喧嚣活动，还不仅限于正式舞台。狂野的工作室聚会、愈加兴盛的艺术家舞会，或者在施瓦宾吉塞拉街 (Giselastraße, Schwabing) 韦雷夫金沙龙举行的、荟萃各路艺术先锋的聚会，都为萨查洛夫提供着展示身形的绝佳机会。一张历史照片，记录了弗拉基米尔·冯·白赫铁列夫 (Wladimir von Bechtejef) 和贾伦斯基等男性艺术家选择穿着传统的全套礼服，而女士们则身着设计新奇的晚礼服。海伦娜位于画面中心的萨查洛夫 (右者) 身旁，同样穿着引人注目的服装亮相。

亚历山大·萨哈罗夫，1912年左右，照片：Hans Holdt。

对萨查洛夫、对舞蹈和慕尼黑舞蹈艺术环境的热情，是画家的重要灵感来源。亚历山大·萨查洛夫自己也曾在巴黎学画，后来在慕尼黑转型成为表现主义舞蹈艺术家。正是与萨查洛夫长期、密切的交流，在1909年赋予了贾伦斯基灵感，创作出这幅极为伟大的画作。正如我们在这里看到的，这一既正式又狎昵的画面，一位身着传统红色弗拉门戈舞裙的西班牙舞者，扇不离手，还扎着潇洒的红色发网。而这位舞者的面部，又用到了熟悉的肉质，为这幅独特而又极具个人色彩的绘画赋予了容貌，面容特征就来自风华正茂、与画家育有其子安德烈亚斯 (Andreas) 的海伦娜·内斯纳科莫夫 (Helene Nesnakomoff)。

1909 年——现代主义的高峰时期 和贾伦斯基对“青骑士社”的先锋性影响

亨利·马蒂斯 (Henri Matisse)
《西班牙女子》(法语: L'Espagnole), 1909 年
布面油画, 普希金博物馆。
© Succession H. Matisse / VG Bild-Kunst, Bonn 2024.

阿列克谢·冯·贾伦斯基
《西班牙舞者》, 1909 年
纸板油画。

亨利·马蒂斯 (Henri Matisse)
《阿尔及利亚女子》(法语: L'Algérienne), 1909 年
布面油画, 巴黎蓬皮杜中心。
© Succession H. Matisse / VG Bild-Kunst, Bonn 2024.

恩斯特·路德维希·基什内尔 (Ernst Ludwig Kirchner)
《坐着的女孩(弗兰西)》(Sitzendes Mädchen (Fränzi)), 1910 年
布面油画, 美国明尼阿波利斯美术馆。

埃贡·席勒 (Egon Schiele)
《沃莉肖像》(Wally), 1912 年
木板油画, 维也纳利奥波德博物馆。

古斯塔夫·克里姆特 (Gustav Klimt)
《持扇的女子》(Dame mit Fächer), 1917/18 年
布面油画, 伦敦苏富比画廊, 2023 年 6 月 27 日。

“的确,《西班牙舞者》正是贾伦斯基此等为数不多的超凡画作之一。这些作品如今使这位艺术家享誉世界,且在当年的艺术界便已引起轰动、激荡人心。”

罗曼·齐格甘斯贝格博士 (Dr. Roman Ziegängsberger)

光与色的旅程

„我第一次明白了如何画画，不是画我所看到的，而是画我所感受到的 [...] 我明白了如何将自然转化为色彩 根据我炽热的灵魂，将自然转化为色彩。 [...]

引自 Alexej von Jawlensky, 《旅行、朋友、转变》, 展览目录, 多特蒙德, 1998 年, 第 42 页。多特蒙德, 1998 年, 第 42 页。

保罗·高更:《Faaturuma (忧郁)》, 1891 年, 布面油画、内尔松-阿特金斯艺术博物馆。

贾伦斯基与法国和瑞士绘画— —源自巴黎、法国南部和日内瓦参观体验的深刻影响

对作为艺术家的贾伦斯基 (Alexej von Jawlensky) 来说, 法国艺术是最令其兴趣浓厚的。而这也长年影响着他的绘画。1906 年秋, 他在一次重要的巴黎之行中经历了某种顿悟。在那里, 他第一次接触到“野兽派”用色明艳的画面和富有表现力的笔触: 马蒂斯、德兰和弗拉芒克。1905 年, “野兽派”绘画在巴黎秋季沙龙首展时引起了轰动。对这些绘画的了解, 也极大地改变了贾伦斯基的题材范围。

贾伦斯基 1906 年旅行计划中的第一个目的地是布列塔尼, 这里是高更及其后继者“纳比派”的艺术故乡。大西洋沿岸风光, 从此持久地激发着贾伦斯基的灵感: “我第一次理解了, 不要去画我所看到的, 而要画我所感受到的……而我也理解了, 如何发自我炽热的灵魂, 将自然转化为色彩。我在那里画了很多风景、窗外的灌木丛和布列塔尼当地人的头像, 都是些色彩鲜明的画。那时的我心满意足。”艺术家在回忆录中, 对其在特朗泰克的逗留热情洋溢地回忆道。(引自: 阿列克谢·冯·贾伦斯基, 《游历、友人、变迁》(Reisen, Freunde, Wandlungen) 展览目录, 德国多特蒙德, 1998 年, 第 42 页)。

他向留在特朗泰克的家人, 报道了 1906 年 10 月他独自参观巴黎秋季沙龙时的情况: “俄国作者很少有让我眼前一亮的, 少到几乎一个也没有。……另一方面, 我在法国人那里发现了非常美丽的东西——高更, 真是奇才!” (引自: 布丽吉特·罗斯贝格 (Brigitte Roßbeck), 《玛丽安娜·冯·韦雷夫金》(Marianne von Werefkin), 德国慕尼黑, 2010 年, 第 101 页)。

莫里斯·德·弗拉明克, 《布吉瓦尔的塞纳河畔》, 1906 年, 布面油画、波茨坦巴贝里尼博物馆。© VG Bild-Kunst, 波恩 2024

高更及其运用彩色线条镶边的“景泰蓝”技法, 对贾伦斯基绘画实践的影响愈发重要, 特别是在贾伦斯基见过更多高更的画作真迹之后。在巴黎, 他遇见了同为俄罗斯出身的向导及画家伊丽莎白·爱泼斯坦, 并曾为她画像。后来, 她将罗伯特·德劳内建立联系。后者继“青骑士社” (Der Blaue Reiter) 首次展览之后, 在绘画史上开启了新一轮转变风格的探索。贾伦斯基还在巴黎结识了亨利·马蒂斯。

在从布列塔尼取道蓝色海岸, 最终抵达慕尼黑的归程中, 艺术家一行人在跨年期间绕道拜访了费迪南德·霍德勒 位于瑞士日内瓦罗纳街的工作室。这次会面也令贾伦斯基受益匪浅。贾伦斯基与费迪南德·霍德勒保持了密切的交往, 后者自 1903 年开始代表“慕尼黑分离派”参加各种国际展览。于 1906/1907 年之交到日内瓦拜访霍德勒, 是出于这样的兴趣: “今晚与霍德勒、他的妻子和玛丽安娜·冯·韦雷夫金在一起, 这是我经历过的最有趣的夜晚之一。后来在战争期间, 我也经常和霍德勒一聚。” (引自: 克莱门斯·魏勒 (Clemens Weiler)、阿列克谢·贾伦斯基, 《头像、面部、沉思》(Köpfe, Gesichte, Meditationen), 德国哈瑙, 1970 年, 第 110 页)。霍德勒粗砺而富有表现力的线条风格, 不仅为贾伦斯基深刻铭记, 也对其新绘画流派产生了决定性的影响。

费迪南德·霍德勒 1906/07 年在日内瓦罗纳街的工作室 (背景: 费迪南德·霍德勒, 《Der Tag》, 1906 年), 照片: G. Wenger.

巴勃罗·毕加索, 《亚维农的渔翁》, 1907 年, 布面油画、纽约现代艺术博物馆。毕加索继承 / VG Bild-Kunst, 波恩 2024 年

1907 年秋, 贾伦斯基再次前往巴黎, 参观了 10 月份在秋季沙龙为新近逝世的保罗·塞尚 (Paul Cézanne) 所举办的回顾展。该展轰动一时, 而乔治·布拉克和巴勃罗·毕加索最早的一批立体派作品也在此展出, 其中包括惹恼世人的《阿维尼翁的少女》(法语: *Les Femmes d'Alger*)! 居住于巴黎的美国收藏家格特鲁德·斯泰因向她的友人爱丽丝·托克拉斯如此介绍其首次参观洗濯船 (法语: *Bateau-Lavoir*, 当时巴黎艺术家聚集租赁工作室的楼宇之一) 时的情况: “墙上挂着一幅巨大的画, 一幅怪异的、深浅颜色对比的画……一个多人大群像——旁边还有另外一幅画, 画的是三个红棕色模样的女人, 粗鄙且搔首弄姿。总而言之, 非常可怕。” (引自: 威廉·鲁宾 (William Rubin), 《毕加索和布拉克》(Picasso und Braque), 慕尼黑, 1990 年, 第 339 页)

在前往 “蓝色骑士”

《穆尔瑙风景》(Murnauer Landschaft), 1909年(背面)。

阿列克谢·冯·贾伦斯基，《穆尔瑙风景》，1909年，德国慕尼黑伦巴赫之家市立画廊。

瓦西里·康定斯基 (Wassily Kandinsky), 《穆尔瑙风景与绿屋》(Murnau - Landschaft mit grünem Haus), 1909年, 纸板油画, 伦敦苏富比画廊, 2017年6月21日。

加布里埃尔·明特, 《蓝山》(Der blaue Berg), 1908年, 纸板油画, 德国私人收藏。德国慕尼黑凯特勒艺术拍卖行 (Ketterer Kunst), 2014年12月5日。© Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung, München / VG Bild-Kunst, Bonn 2024。

1909年——现代主义的高峰时期和贾伦斯基对“青骑士社”的先锋性影响

1909年,也就是我们这幅《西班牙舞者》诞生的那一年,那年夏天,贾伦斯基与海伦娜及他们的儿子(对外称是侄儿)安德烈亚斯,跟玛丽安娜·冯·韦雷夫金一起在穆尔瑙生活。在这里,贾伦斯基和韦雷夫金与瓦西里·康定斯基和加布里埃尔·明特一同作画,并在整个夏天进行活跃的艺术交流。那个重要的夏天,不仅是贾伦斯基与韦雷夫金和海伦娜三角关系的关键顶点,而且也是一段具有决定性意义的艺术开拓时期。这位艺术家在1906年游历法国期间,已经接触到了亨利·马蒂斯和保罗·高更的画作。凭借这些见闻,贾伦斯基成为穆尔瑙艺术家社群中推动进步的想法提供者。正是他影响了其艺术同道的绘画风格,展现为更加自由的用色和概括式的大色块构成。在1909年的穆尔瑙,色彩终于得到解放,这一决定性的突破,为德国表现主义以及“青骑士社”艺术流派指明了道路。

出奇幸运的是,在《西班牙舞者》这幅画背面,还有一幅来自该时期的穆尔瑙、高度抽象的风景画,承载着这段开拓岁月在艺术史上的重大意义。这片“蓝色土地”(Blaues Land,德国巴伐利亚穆尔瑙一带地域,得名于青骑士社)的夏日景色显得异常令人着迷,原本便优美如画,仿佛不须人执笔,便径自浮现于画纸之上。贾伦斯基在用明艳粉红色描绘的街道上,投下了大片紫色的阴影,天空则是绿色和白色,种种色彩——就像在《西班牙舞者》中那样——基本为大色块,以锐利的形状和大胆的对比如铺排于画中。正如贾伦斯基大胆采用了严格的斜线和三角形来勾勒其“西班牙舞者”的身体一样,他用高度抽象的形态,在背面构建了光彩照

人的“穆尔瑙风景”。与他的艺术同道瓦西里·康定斯基和加布里埃尔·穆特同时期创作的风景画比照来看,可以再次清楚确认,在自由的、表现主义的意义上,贾伦斯基对色彩和形状的理解,早在1909年便已走到了多远。

因此,贾伦斯基的《西班牙舞者》在当时的先锋艺术界具有双重意义:贾伦斯基最佳创作时期的一幅出色肖像画,以及一副迷人的风景画,见证了他的精湛技艺、他对自由运用形状和色彩的独特感觉,以及他当年因这份激烈动荡的色彩而惊世骇俗、谤满天下,而能依然坚持推动这一绘画风格的勇敢信念。

1909年12月,慕尼黑新艺术家协会著名的首次展览终于在坦恩豪瑟画廊举行。由于展出的贾伦斯基、康定斯基、韦雷夫金和明特等人作品,以一种极为奇特的方式偏离了自然原型,负面批评一时充斥了媒体。例如,弗里茨·冯·奥斯提尼(Fritz von Ostini)在1909年12月9日的《慕尼黑最新消息报》(Münchener Neueste Nachrichten)中写道:“.....正如这家‘新艺术家协会’的成立公告所声明的那样,在色彩缤纷的狂欢中,在这种脱离自然、真实和一切扎实技艺的过程中,展现着‘对艺术综合的追求’。我的老天.....”(引自:安格丽特·霍伯格(Annegret Hoberg)、赫尔穆特·弗里德尔(Helmut Friedel),《青骑士社与新图像》(Der Blaue Reiter und das Neue Bild),慕尼黑/伦敦/纽约,1999年,第33页)。

新闻媒体对这幅崭新而充满真正野性的画作大加挞伐,而观众也对这些画作报以咒骂、恐吓和唾弃。贾伦斯基及其艺术同道们的创作,比之1909年同时代人的品味和审美感受,确是远远超前了。然而,他们勇敢而坚定地克服了一切外部阻力,沿着摆脱一切惯例的进步艺术道路前行,以今天的眼光看来,这是20世纪艺术史最重要的篇章之一。

约瑟夫·戈特沙尔克收藏

约瑟夫·戈特沙尔克，1920年代。© Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe

“见到莱茵兰收藏界以如此高的热情和厚爱，以及如此丰厚的艺术理解力收藏现代艺术，真是令人惊喜。……杜塞尔多夫收藏家总经理诺特曼 (Nothmann)、约瑟夫·戈特沙尔克 (Josef Gottschalk) 和阿尔弗雷德·沃尔夫 (Alfred Wolff)，科隆总经理阿尔弗雷德·蒂茨 (Alfred Tietz)，埃尔伯费尔德的历代冯·德·海特男爵 (Freiherr von der Heydt) 和克劳斯·格布哈德 (Freiherr Claus Gebhard)，巴门的鲁道夫·伊巴赫 (Rudolf Ibach) 以及克雷菲尔的赫尔曼·兰格 (Hermann Lange) 和埃里希·雷米施博士 (Dr. Erich Raemisch)……提供了他们若干最有趣的作品。”

《向导》收藏杂志 (Der Cicerone)，第 674 页，关于弗莱希特海姆举办的一次展览。

奥古斯特·马克 (August Macke), 《公园餐厅》(Gartenrestaurant), 1912年, 布面油画, 瑞士伯尔尼艺术博物馆。

· 瓦西里·康定斯基, 《阿拉伯人 II》(Araber II), 1911年, 布面油画, 美国新泽西普林斯顿 J·苏厄德·约翰逊 (J. Seward Johnson) 夫妇收藏。

谈到实业家约瑟夫·戈特沙尔克 (Josef Gottschalk)，不妨疑问：艺术史研究是否长期忽视了一位具有国际地位的重要收藏家。

约瑟夫·戈特沙尔克其人戈特沙尔克 1876 年出生于德国杜塞尔多夫，长于寒门，却迅速从一个工厂工人，崛起为钢铁批发商，并于 1911 年创办了自己的企业。如此白手起家，在德意志帝国及魏玛共和国史上并不多见。第一次世界大战期间军火工业对钢铁的需求，极大地成就了戈特沙尔克在短短几年内赚得巨额财富。

而这成为了其非凡艺术收藏的基础。这位收藏家与阿尔弗雷德·弗莱希特海姆、约翰娜·艾伊和卡尔·林德多夫等莱茵先锋派巨擘以及奥托·迪克斯和瓦尔特·奥菲等艺术家保持着密切联系，而其自身也活跃于现代艺术界的中心。

收藏的全盛期

戈特沙尔克收藏成形于第一次世界大战后至 1920 年代晚期，完全专注于先锋派艺术：其囊括约 60 件作品，作者包括康定斯基、马克、蒙克、贾伦斯基、佩希斯坦和夏加尔等，并且多有大幅之作。贾伦斯基的《西班牙舞者》无疑是该收藏中最具力量感的画作之一。大约一个世纪以来，该作一直为私人家族所有。

奥古斯特·马克的《公园餐厅》(Das Gartenrestaurant, 见图) 也曾名列戈特沙尔克收藏之中。他从赫沃斯·瓦尔登处购得这幅画，然后于 1927 年将其出售给德国亚琛市立博物馆。1937 年，该作被纳粹当局定为“颓废艺术” (Entartete Kunst)，遭到没收，现藏于伯尔尼艺术博物馆。爱德华·蒙克 (Edvard Munch) 于 1904 年创作的画作《苹果树下的年轻女子》 (Junge Frau unter dem Apfelbaum, 见图) 也曾为该收藏的一部分，现藏于匹兹堡卡内基艺术博物馆。

爱德华·蒙克 (Edvard Munch), 《苹果树下的年轻女子》(Junge Frau unter dem Apfelbaum), 1904年, 布面油画, 美国宾夕法尼亚州匹兹堡卡内基艺术博物馆。

转折点

纳粹党攫取独裁权力, 成为了沉重的转折点。不久, 这套收藏就被打成“颓废艺术”, 而“戈特沙尔克”这一在犹太人中亦颇为常见的姓氏, 又给其家族招致了额外的压力。1941年, 约瑟夫·戈特沙尔克逝世。其公司场地后毁于轰炸。

但是, 其大量收藏, 包括贾伦斯基的《西班牙舞者》, 得以渡过纳粹统治时期, 并获得成功抢救。1946年, 杜塞尔多夫艺术品收藏馆向约瑟夫遗孀艾玛·戈特沙尔克取得联系。在参观了这组令人印象深刻的藏品后, 馆长请求将之向公众开放。盟国军政府批准将艾玛·戈特沙尔克住所之一部辟为“博物馆”。其间, 馆长将戈特沙尔克收藏评为“具有特别重大意义”,

“因为其包含前政权在其统治期间从民间没收的、若干艺术家的代表作品。杜塞尔多夫市立艺术收藏馆特此确认这些藏品的独特艺术价值, 并以最高度的重视, 确保这些藏品仍像以前一样, 在其原展室内向公众开放。”

„从1909年起, [.....] Jawlensky 的绘画风格摆脱了早期的影响, 这一点在他的女性肖像画中尤为明显。人物造型风格强烈, 大多以普鲁士蓝勾勒, 各个色彩区域大胆并置, 形成强烈的色彩对比。强烈的色彩对比“。

Angelika Jawlensky-Bianconi, 引自: 色彩节。The Merzbacher-Mayer Collection, exhib. cat. 苏黎世美术馆, 科隆, 2006年, 第193页。

马里奥·冯·吕蒂考博士谈
Alexej von Jawlensky 的《西班牙舞者》。
您可在视频观看。

KETTERER KUNST