

素描赢得的自由

在艺术上，劳特累克是天才，但在现实生活里，他的状态日趋病态疯狂。年龄刚刚过了30岁的劳特累克，却愈来愈少作画，严重失眠，酒瘾也越来越大。他本就残弱的身体不堪酒精和劳累，甚至有时会失控，例如时常笑得停不下来、大发脾气、举止怪异。甚至还口出狂言：“除了我以外，没有人有才情。”种种荒诞怪癖的行为使得他被强制送往精神病医院接受治疗。进入精神病院后的劳特累克曾写信向他的父亲求助，可是他父亲并没有给予任何回应。

进入精神病院后的两个星期，他的神智已逐渐清醒，为了避免被终身监禁在精神病院里，劳特累克一方面向院方表示愿意积极配合，以降低院方与患者之间的不信任感，另一方面他的好友画商乔怀安给他带来了一盒彩色铅笔，建议他如果想出院，先画些马戏团的画，以向医生证明他的神志正常。于是，一心想逃离精神病医院的劳特累克凭借记忆画了一系列马戏团日常场景的素描。出院后的劳特累克写信告诉好友：“我用素描赢得自由！”但是由于身体的先天缺陷和长期的不稳定生活，在1901年9月9日，劳特累克在家人与少数好友的注视下病逝，年仅37岁。

可惜没如果

如果劳特累克没有在儿时双腿先后骨折，如果劳特累克的下肢没有停止发育，如果劳特累克没有因为父母近亲结婚而造成的先天骨质不良，他的命运又将如何？

成年后的劳特累克身高只有153厘米，因为双腿的残疾他被迫放弃了骑马和运动。他曾对一位朋友自嘲说：“我之所以作画，是偶然的，假如我的双腿再长长一些的话，我绝不会作画！”

劳特累克的母亲从小对他悉心培养，并亲自教授他拉丁文和英文。后来由于对绘画的爱好，劳特累克放弃入学巴黎大学，转而在巴黎学习绘画，也就是在这个过程中他认识了梵高、马奈、德加等印象派画家，并进而成了他们中的一员。后来，由于劳特累克的母亲不习惯巴黎的生活，在巴黎陪同劳特累克两年后她搬回了乡下生活。从此，劳特累克无拘无束的生活正式开启。也由此创作了一系列关于红磨坊场景的油画和海报。

在当时的巴黎，许多夜店老板、经理越来越体验到推广明星表演的好处，歌手、舞者和演员也开始纷纷寻找自己能被推广的机会。在劳特累克刚到巴黎时，恰逢西方版画史上的一个转折期——朱尔斯·谢雷特(1836-1932)于1866年在巴黎自己的印刷厂设计制作的第一张彩色石版海报问世，这在现代海报史上具有划时代的意义，它标志着现代海报的诞生。而后，许多人开始求助于海报这个新出现的媒介，以及富有才华的海报诠释者与创作者劳特累克。

矮小而伟大

劳特累克在海报设计中大量运用日本绘画元素，创作了一系列精美的海报作品。他自由奔放的线条和强烈充满动感的画面效果，使他很快成为巴黎时尚界的知名画家。他笔下描绘的人物也一跃成为名噪一时的明星人物。

在艺术上，劳特累克承袭印象派画家莫奈、毕沙罗等人的画风，也深受日本浮世绘影响。他的作品往往取材取自身边的生活，描绘沙龙、咖啡馆、夜总会的生活场景。劳特累克擅长人物画，其描绘对象多为巴黎蒙马特一带的舞者、女伶等。在一定程度上，这些中下层人物之所以吸引他，是由于她们有着非同寻常的特征，而劳特累克的画面显然抓住了这个特征。他说：“我尽量描写真实而不描写理想，也许这是一种缺点，因为我甚至连那些小小的肉瘤也不放过。”

当劳特累克举办以红磨坊街为主题的第一场个人画展时，巴黎媒体报纸说：“我们的朋友劳特累克，你严肃苛刻地讽刺我们所处的人间，将社会的瘤谱成伟大诗歌。”在他去世的那一年，年仅20岁的毕加索(1881-1973)刚至巴黎，他看见劳特累克的作品时赞叹说：“我现在才了解这位矮小的男人，竟是如此伟大的画家。”

破碎的翅膀

或许因为从小身体遭遇创伤的缘故，劳特累克长大后性格叛逆。贵族出身的他，到巴黎后却偏偏选择了红磨坊街——当时巴黎的红灯区。他在他的作品中描绘着那些贪婪的看客和多姿的舞女。与其他来这里的男性不同的是，他更多以观察者和描绘者的身份住在蒙马特红灯酒绿的街巷内。

劳特累克设计描绘的海报别具一格，让红磨坊名噪一时，而他本人最后也沉迷于红磨坊中，在“狂欢中”毁灭了自己的青春。他的油画《红磨坊》便是在这样的背景下诞生的。这幅作品画面上颜色夸张，人物的刻画趋于概括，并不细致，劳特累克其实是在描绘现场的气氛。在这幅油画中，劳特累克用色彩捕捉这些出现在红磨坊中的形形色色人物：近景是坐在酒吧柜台前的女人的头像——他的这种画法其实是从德加的画上学来的——女人脸上有夸张的逆光，前额抹上一块蓝色，与黄色的头发相呼应，给人以颓靡的印象。而画面中景坐在小桌前的那个戴着帽子、留着络腮胡的男子，其实就是画家本人。劳特累克将自己也画于这幅画面中。

在这幅画中，我们还可以感受画面中那些笔法概括的人们，他们看上去似乎并不快乐，尽管整幅画面色彩饱满，但是人物神情却显得疲惫且冷漠。这或许是劳特累克真实心境的一种表达？一种面对自我人生残酷境遇的无奈表达。

在这幅画中，我们还可以感受画面中那些笔法概括的人们，他们看上去似乎并不快乐，尽管整幅画面色彩饱满，但是人物神情却显得疲惫且冷漠。这或许是劳特累克真实心境的一种表达？一种面对自我人生残酷境遇的无奈表达。

